JULIO RUELAS

El ensueño

Selección de ilustraciones de Julio Ruelas en la Revista Moderna de 1898 a 1907

Prólogo y edición de Pablo Ricardo Silva Guadarrama

Julio Ruelas Suárez (1870-1907), ilustrador «maldito» mexicano de la Revista Moderna —después Revista Moderna de México—, fue el más grande artista gráfico modernista.

Llenó las páginas de esta revista con escenas delirantes de centauros, sátiros, diablos, mujeres inasibles, poetas, cadáveres, creaturas ignominiosas, serpientes, muerte y todo aquello evocado por la imaginación desasosegante de un ensoñado o un febril perturbado.

Murió en Paris y su tumba está en Montparnasse —como él lo pidió— cerca de los establecimientos y bares donde se pueden oír la música de fiesta y el bailar de mujeres hermosas.

Editorial Vulpes

Julio Ruelas

El ensueño.
Selección de ilustraciones
de Julio Ruelas en la Revista Moderna
de 1898 a 1907.

El
ensueño

Título:
El ensueño.
Selección de ilustraciones de Julio Ruelas
en la Revista Moderna de 1898 a 1907.
Autor e ilustraciones: Julio Ruelas Suárez
Editor y prólogo:
Pablo Ricardo Silva Guadarrama
Publicado por:
Independently Published
ISBN 9798506156246
Editado por: Editorial Vulpes

Prólogo

A mis hermanos

¿Qué buscaban los modernistas? Exacerbar la belleza con la técnica, la elegancia y el pensamiento para llevar al límite la tradición. Este movimiento nació y radicó en la América libre —de jóvenes estados independientes o en proceso de hacerlo—: como en Nicaragua, con Rubén Darío, y en Cuba, con José Martí. El espíritu nacionalista americano se lo dejaron a sus padres poéticos como José María Heredia. Mientras, los modernistas miraban hacia la vieja cultura con nuevos aires de renovarla —justo como lo hicieron los nuevos estados americanos—; tomaron lo mejor del «viejo mundo» y lo aplicaron al «nuevo mundo». Para estos poetas no son los románticos cantos sutiles al dolor lo que rige su pluma, sino himnos, odas, réquiems y sinfonías al dolor; el alma sufre en un entorno de sublime encanto:

Lo que me duele no es vivir: me duele
vivir sin hacer el bien. Mis penas amo,
mis penas, mis escudos de nobleza.
No a la próvida vida haré culpable
de mi propio infortunio, ni al ajeno
goce envenenaré con mis dolores.
Buena es la tierra, la existencia es santa.

Y el mismo dolor, razones nuevas
se hallan para vivir, y goce sumo,
claro como una aurora y penetrante.
Mueran de un tiempo y de una vez los necios
que porque el llanto de sus ojos surge
mas grande y más hermoso que los mares.[1]

Este es el espíritu poético de José Martí y de la nueva generación artística. Y es el espíritu de los fundadores de la Revista Moderna, quienes encontraban entornos y lenguajes «ensoñados» para enfrentarlos a su realidad palpable. La primera etapa de la revista de 1898 a 1903, fundada por Bernardo Couto Castillo y Jesús E. Valenzuela, publicó a grandes poetas como Rubén Darío, Amado Nervo, Salvador Diaz Mirón. Después, en su segunda etapa se llamó la Revista Moderna de México de 1903 a 1911 y publicó a los poetas: Amado Nervo, Jesús Urueta, Emilio Valenzuela, y Juan José Tablada. De esta manera, podemos ver la calidad de los textos publicados; cada firma refleja la capacidad y calidad de congregación del impreso. Es verdad que la fama y el precedente está en la Revista Azul (1894-1896), sin embargo, la constancia y mejoría radican en los años de la Revista Moderna.

La revista fue el medio creativo de Julio Ruelas, donde junto con los grandes poetas de la época trabajó resignificando las palabras de esta generación. Tal subordinación parece descreditar cualquier insinuación de originalidad. Pero esto no es real, su estilo es muy marcado, los símbolos de los poetas muchas veces son omitidos, exagerados, sutiles o agregados. A lo largo de los más de 9 años en que publicó en este medio, podemos apreciar una evolución y estilo; hay símbolos que permanecen y denotan constantemente entre sí.

---

[1] José Martí, «Odio el mar» en *Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos*, Cátedra, Madrid, 1985, p. 143.

Considero que el poema «La página blanca» de Rubén Darío podría ilustrar cómo dibujó Julio Ruelas durante su participación en la revista. Entre ensoñaciones y delirios de verdades.

La página blanca

A A[ntonio] Lamberti

Mis ojos miran en hora de ensueños
la página blanca.
Y vino el desfile de ensueños y sombras.
Y fueron mujeres de rostros de estatua,
mujeres de rostros de estatuas de mármol,
¡tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas!
Y fueron visiones de extraños poemas,
de extraños poemas de besos y lágrimas,
¡de historias que dejan en cueles instantes
las testas viriles cubiertas de canas!
¡Qué cascos de nieve que pone la suerte!
¡Qué arrugas precoces cincela en la cara!
¡Y cómo se quiere que vayan ligeros
los tardos camellos de la caravana!
Los tardos camellos
—como figuras en un panorama—,
cual si fuese un desierto de hielo,
atraviesan la página blanca.
Éste lleva
una carga
de dolores y angustias antiguas,
angustias de pueblos, dolores de razas;
¡dolores y angustias que sufren los Cristos
que vienen al mundo de víctimas trágicas!
Otro lleva
en la espalda
el cofre de ensueños, de perlas y oro,
que conduce la reina de Saba.

Otro lleva
una caja
en que va, dolorosa difunta,
como muerto lirio la pobre Esperanza.
Y camina sobre un dromedario
La Pálida,
la vestida de ropas oscuras,
la Reina invencible, la belleza inviolada:
la Muerte.
Y el hombre,
a quien duras visiones asaltan,
el que encuentra en los astros del cielo
prodigios que abruman y signos que espantan,
mira al dromedario
de la caravana
como el mensajero que la luz conduce,
¡en el vago desierto que forma la página blanca![2]

De esta manera, Rubén Darío es quien adorna las ilustraciones de Julio Ruelas. Podemos imaginar al ilustrador con una idea y empezar a trazar imágenes impactantes, que no se ignoren con facilidad por el espectador. Ese es quizá la unión constante de su obra; el primer impacto; el no poder dejar de mirar: a una mujer devorada por perros, empalados, ahorcados, el erótico cuerpo de un sátiro o de una mujer.

Es posible considerar a Julio Ruelas con un peso y significado de su legado para la cultura mexicana como lo es Gustave Doré para la francesa. Los contemporáneos del ilustrador y colaboradores de la Revista Moderna tuvieron un enorme impacto y calidad a la cultura de habla hispana; los ilustradores: Leandro Izaguirre, Roberto Montenegro, German Gedovius, entre otros fueron maestros y alumnos.

[2] Rubén Darío, «La página blanca» en *Poesía de Rubén Darío*, FCE, México, 2012, pp. 217 - 218.

La convivencia entre ellos creó una constante retribución y aprendizaje. Fue una generación que se retaba y mejoraba —como sucedió con los escritores modernistas—.

Éste es el primer motivo para crear el libro: el asombro y difusión de las ilustraciones del modernismo. La búsqueda de su apreciación y conservación. Esperar que inspire a las nuevas generaciones y aumentar la conversación de sobre estos artistas.

Por otra parte, desde una visión editorial, para la realización de este libro, realicé una investigación en la Hemeroteca Digital Nacional de México (HDNM) de la Biblioteca Nacional de México (BNM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después pedí las impresiones a la Hemeroteca Nacional de México (HNM). Al final, las digitalicé e intervine las imágenes con alguna restauración. Al hacer la selección, omití sus llamadas «máscaras», ilustraciones de las caras de algunos poetas, directores o gente involucrada a la revista, ya que no consideré tener un vínculo relevante con el demás corpus imaginario de sus obras. También, eliminé aquellas ilustraciones fallidas en cuanto a la calidad de la digitalización. De esta manera, le di prioridad a las creaturas fantásticas y mitológicas.

También, espero que el gran formato del libro 21 X 29 cm permita observar la grandeza de las ilustraciones, sin ninguna otra distracción o anotación que sin dudas siempre son informativas y enriquecedoras, pero carentes de significado cuando se trata del enfrentamiento directo con la obra. Se trata de la optimización para admirar la creación de este gran artista, sin conflictos entre realidad, representación y lenguaje. De esta forma el libro está pensado como para un lector con un primer poemario.

El ensueño

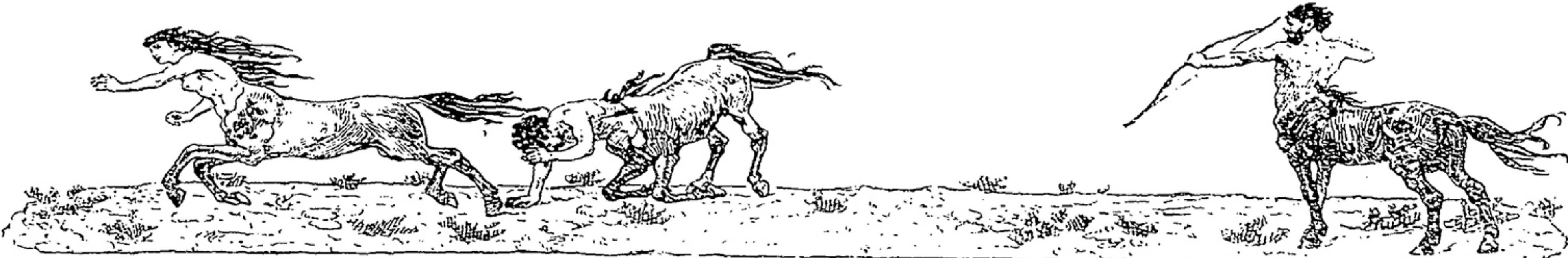
Entre los años 1898 a 1907, la producción de Julio Ruelas Suárez en la Revista Moderna fue amplia y prolífica.

Adornaba a las mejores plumas de México y el mundo hispánico de su época con sus ilustraciones.

Estas imágenes estaban relacionadas con los títulos y el contenido de los textos de poesía o prosa publicados.

Sin embargo, llegó a escribir poesía y a narrar sus propias historias... a su manera.

J·RVELAS 1901

J·RVELAS·901

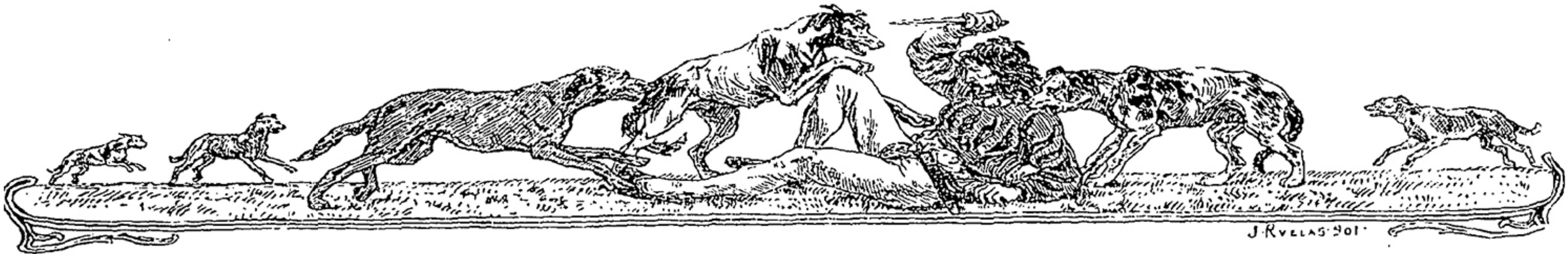

J. RUELAS 901

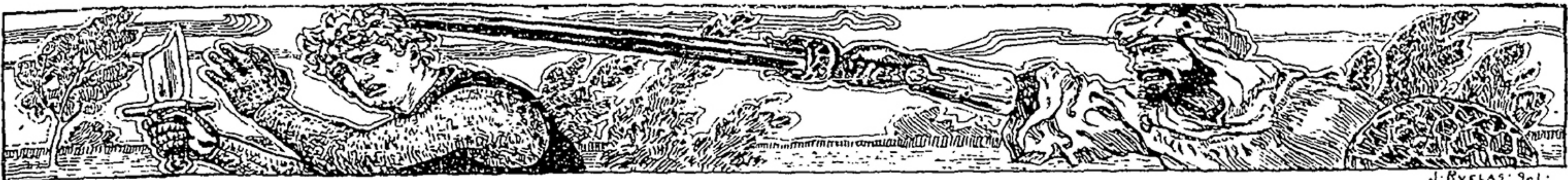

J. RUELAS 901

J. RUELAS 901

J·RVELAS·901·

J·RVELAS·901·

J·RVELAS·901

J. RUELAS 901

J. RUELAS 901

J. RUELAS 901

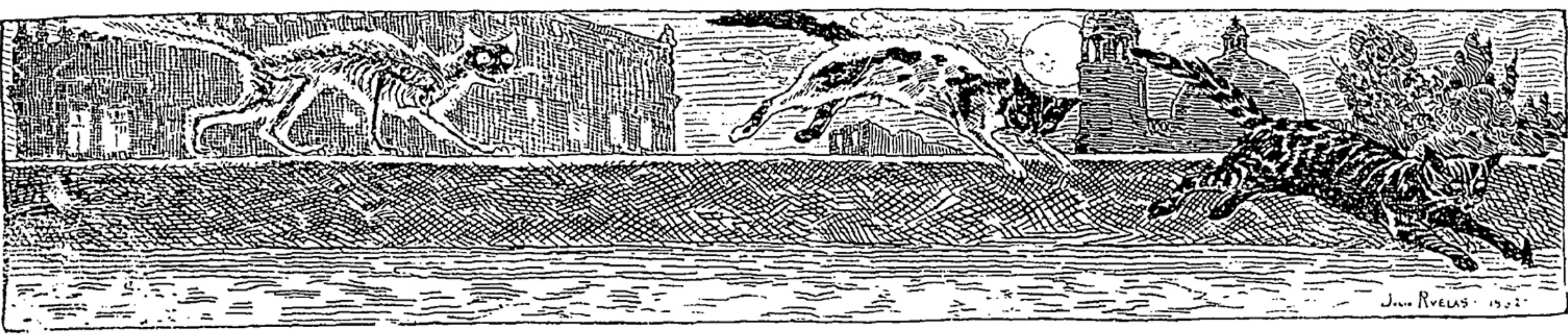

J·RVELAS·901

J RVELAS 901

J. RVELAS 1901

J. RVELAS 1901

J·RVELAS 1901

J·RVELAS 1901

J. RUELAS · 1902

JULIO RUELAS · 1902

JULIO RUELAS · 1902

J. RUELAS · 1901

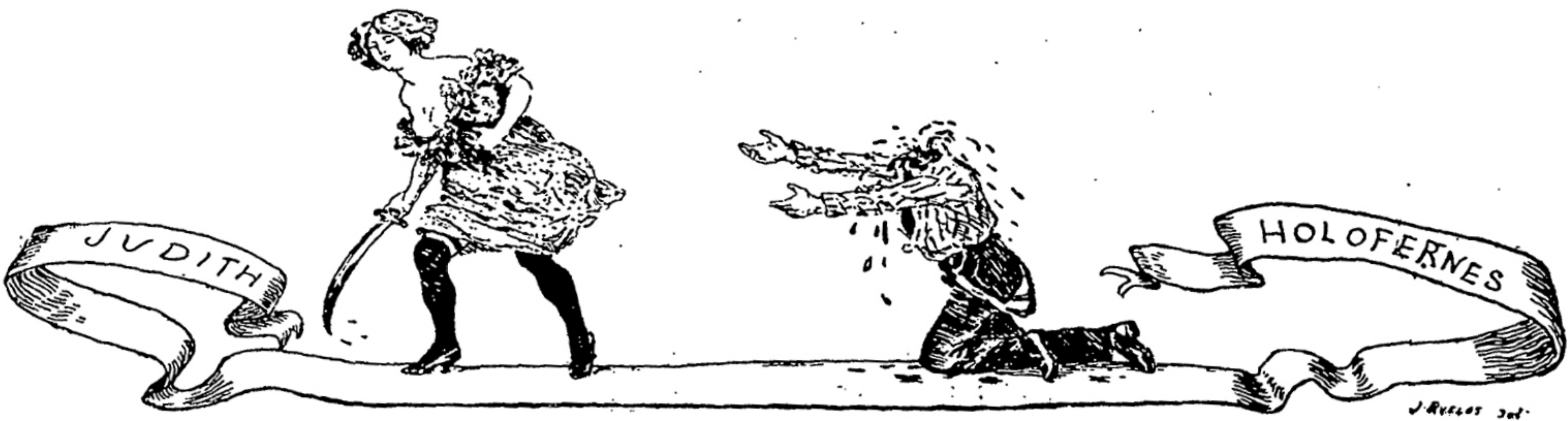

J·RUELAS·1901

J·RUELAS 901·

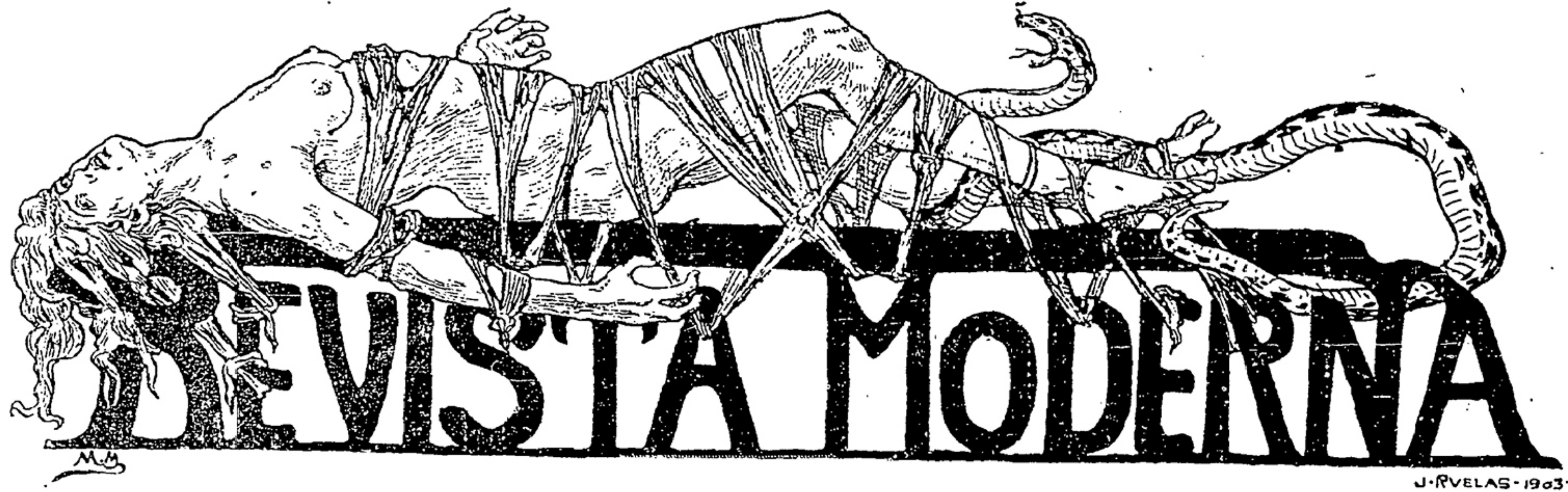

Julio Ruelas · 1902.

JULIO RUELAS · 1902

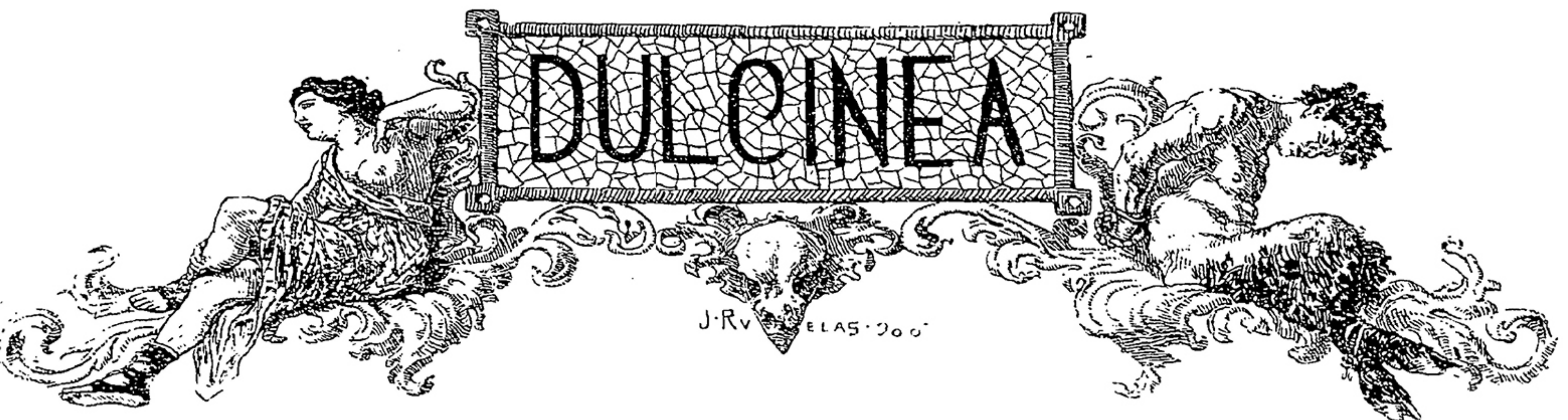

JUDITH
HOLOFERNES
J. RUELAS del.

REVISTA MODERNA
DE
MEXICO

REVISTA MODERNA
M.M
J·RUELAS·1903·

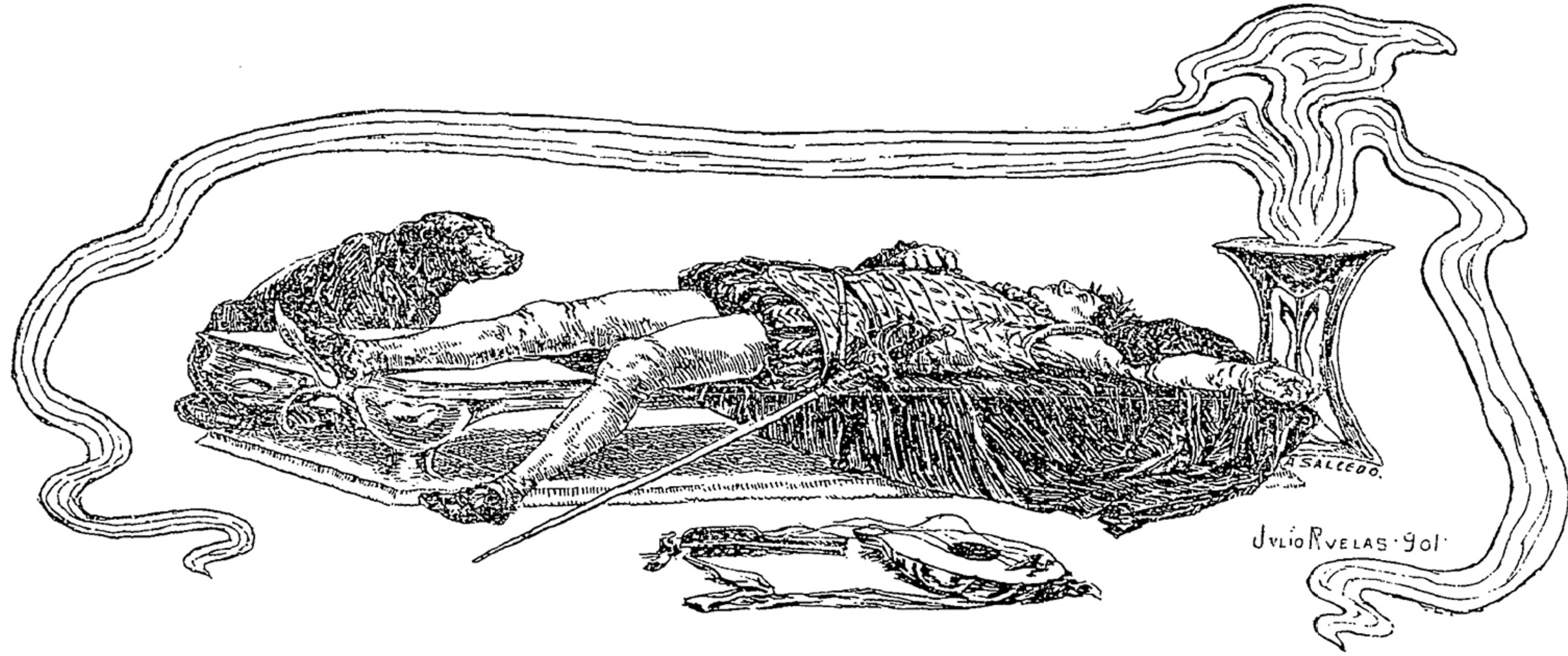
EL MONSTRUO

J·RUELAS·99·

J·RUELAS·1901

CARMEN
J·RUELAS·901

A. SALCEDO.
JVLIO RVELAS · 901

LOS DIFVNTOS VIEJOS
J. RVELAS
-1904-

J·RVELAS·901·

JVLIO RVELAS 901

IDILIO.
J·RVE LAS·901

J·RVELAS· 1901

J. RUELAS 1901
LA CANCIÓN DEL TROVERO

J·RVELAS 1901

J. RUELAS 1901.
EL POEMA DE LA LOCURA

MVSA ANTIGVA
J·RVELAS·
·1903·

J·RVELAS·
·1903·

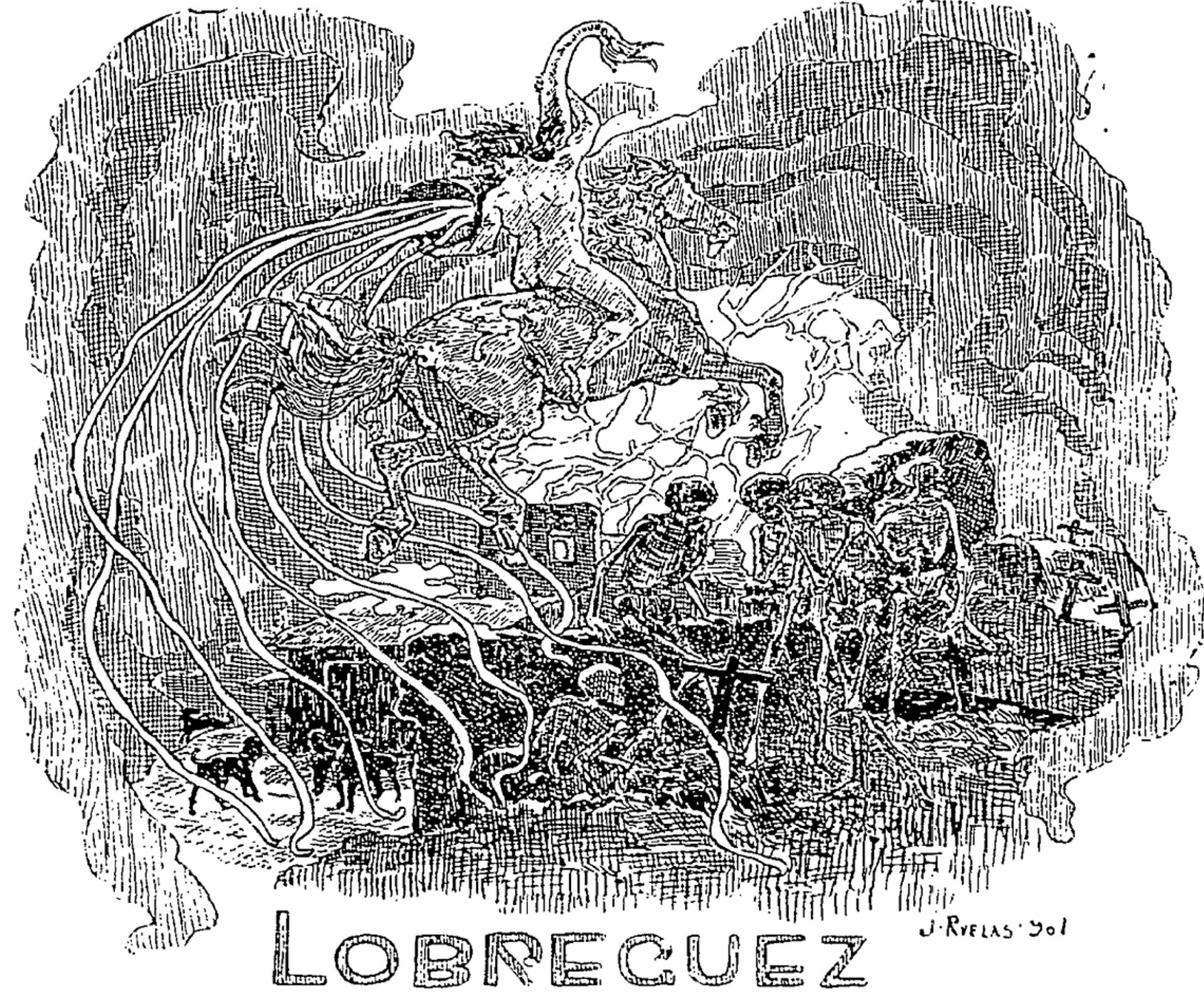

J·RVELAS·1901

J·RUELAS
1904

J·RUELAS·901·
LA VEJEZ DEL SÁTIRO

J·RVELAS·'901

LOBREGUEZ

J. RUELAS · 901
A LA SOMBRA DE UN HERMES

J·RVELAS·901·

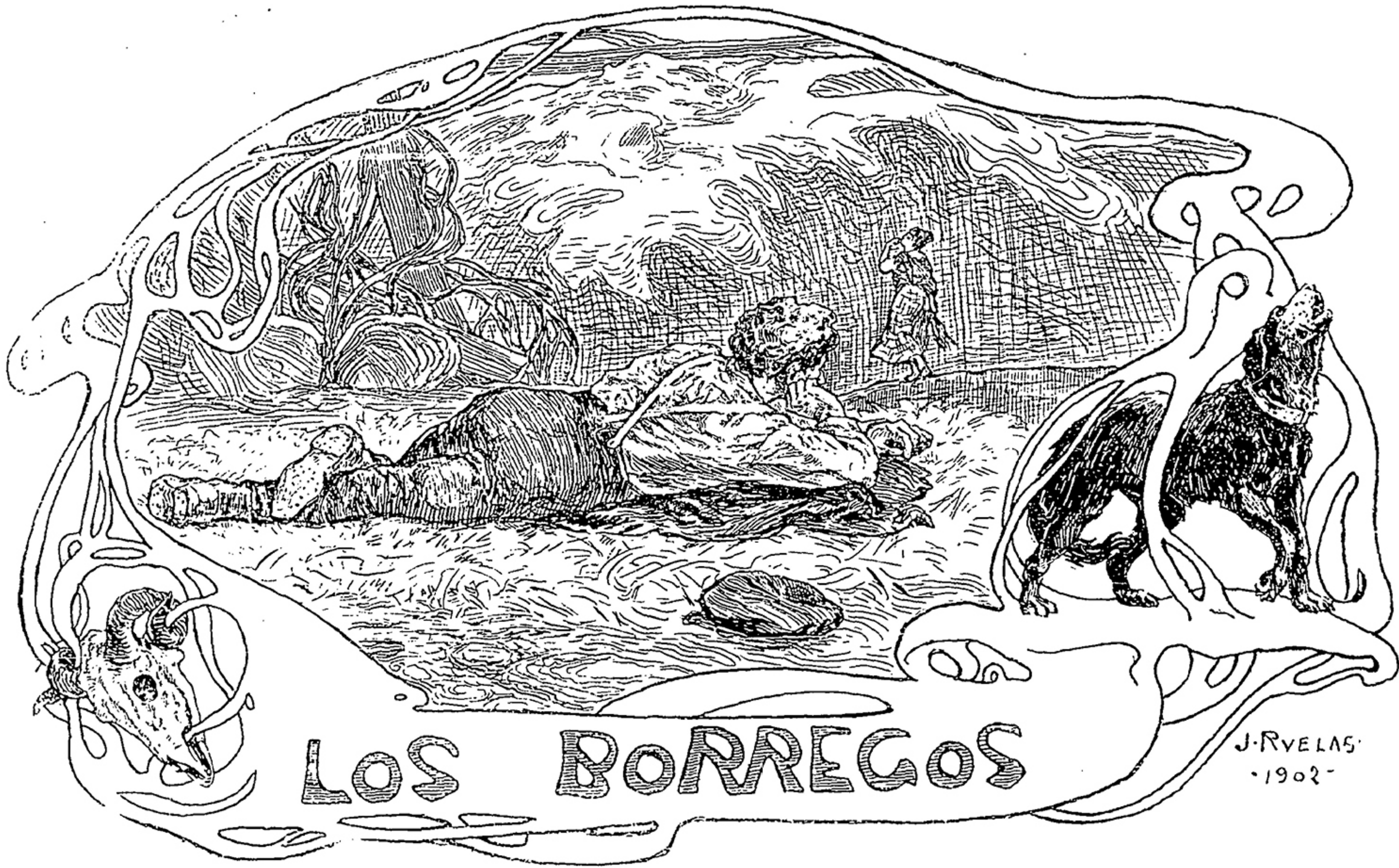

J·RUELAS·1902·

J·RVELAS·1902·

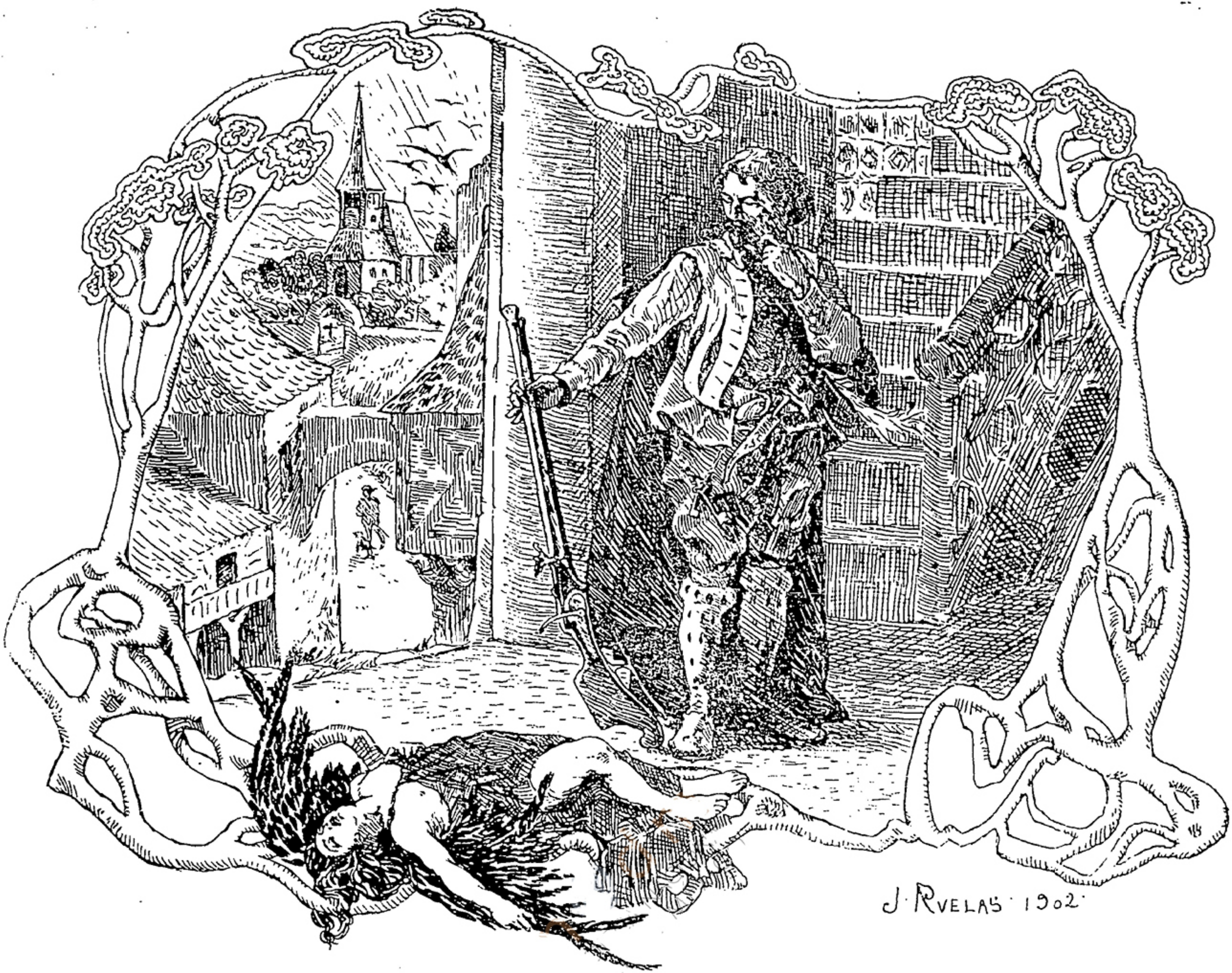

J·RVELAS·1902

LAS MÁSCARAS
J. RUELAS · 1902 ·

J. RVELAS · 1902 ·

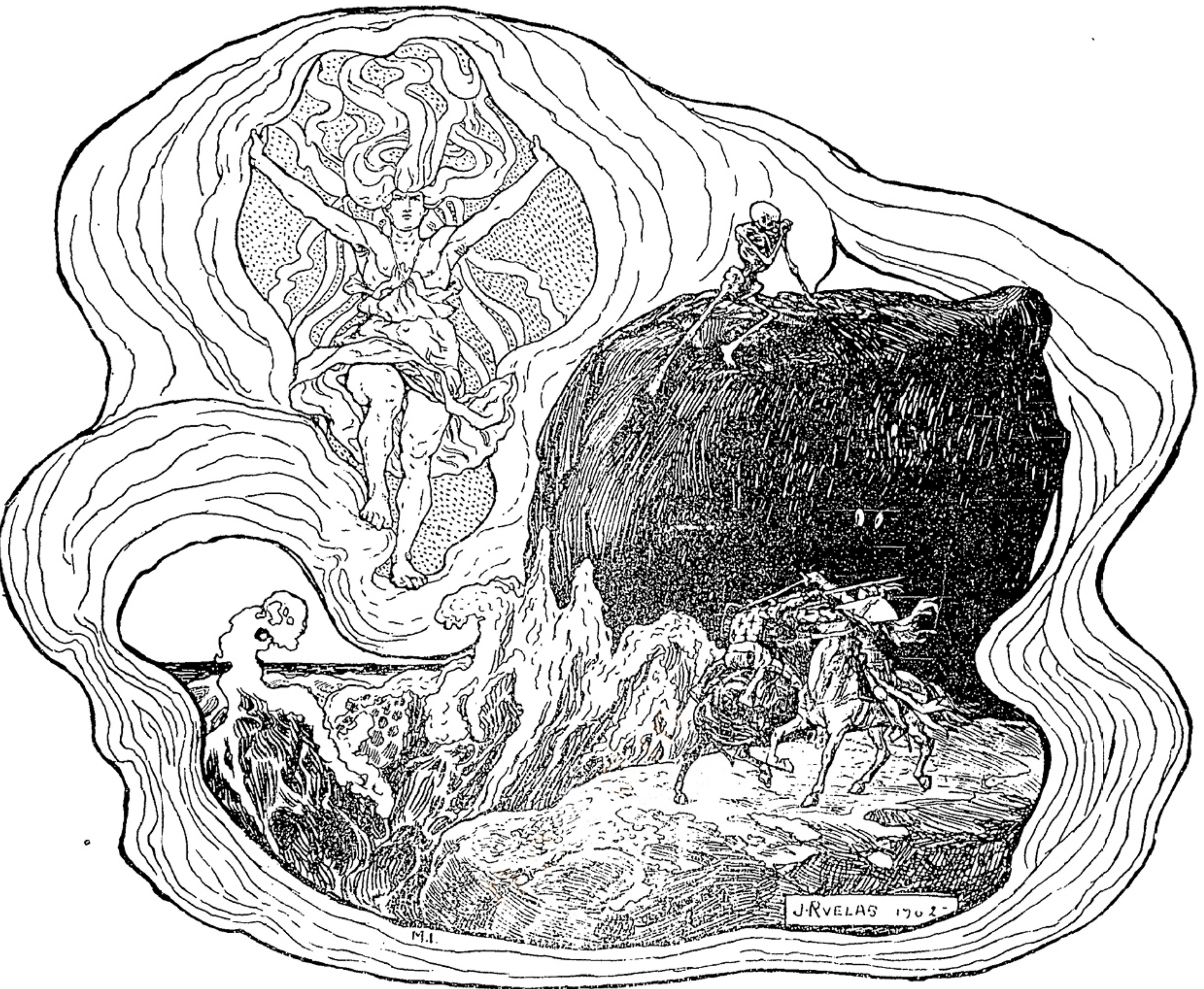

LOS BORREGOS
J. RUELAS
1902

J·RVELAS·1902·
ANGELUS DOMINI

J. RVELAS 1902

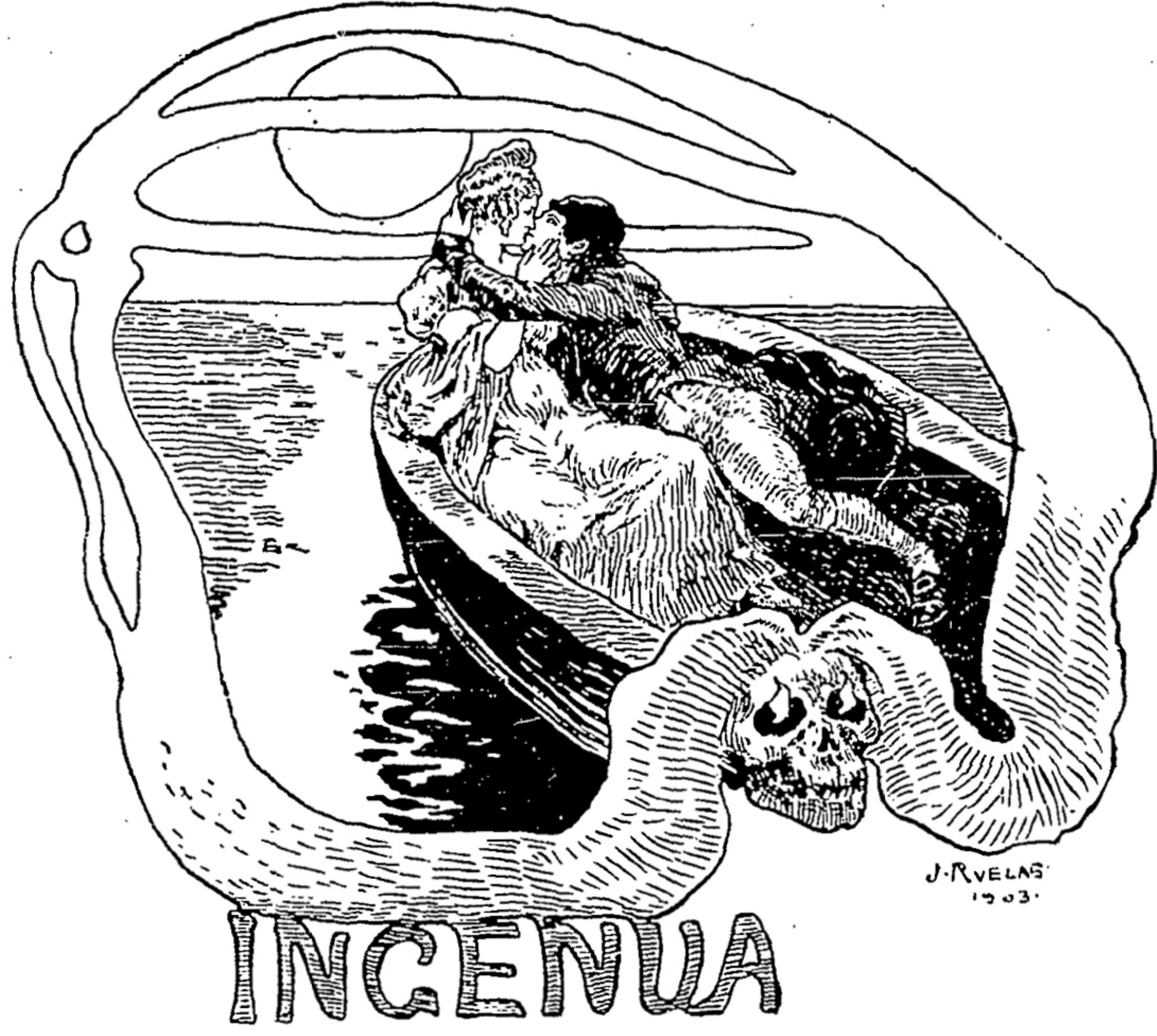

J·R
MI
EN SILENCIO

A EHLA
M.Y.
J·RVELAS·1902·

J·RVELAS 1902
M.I.

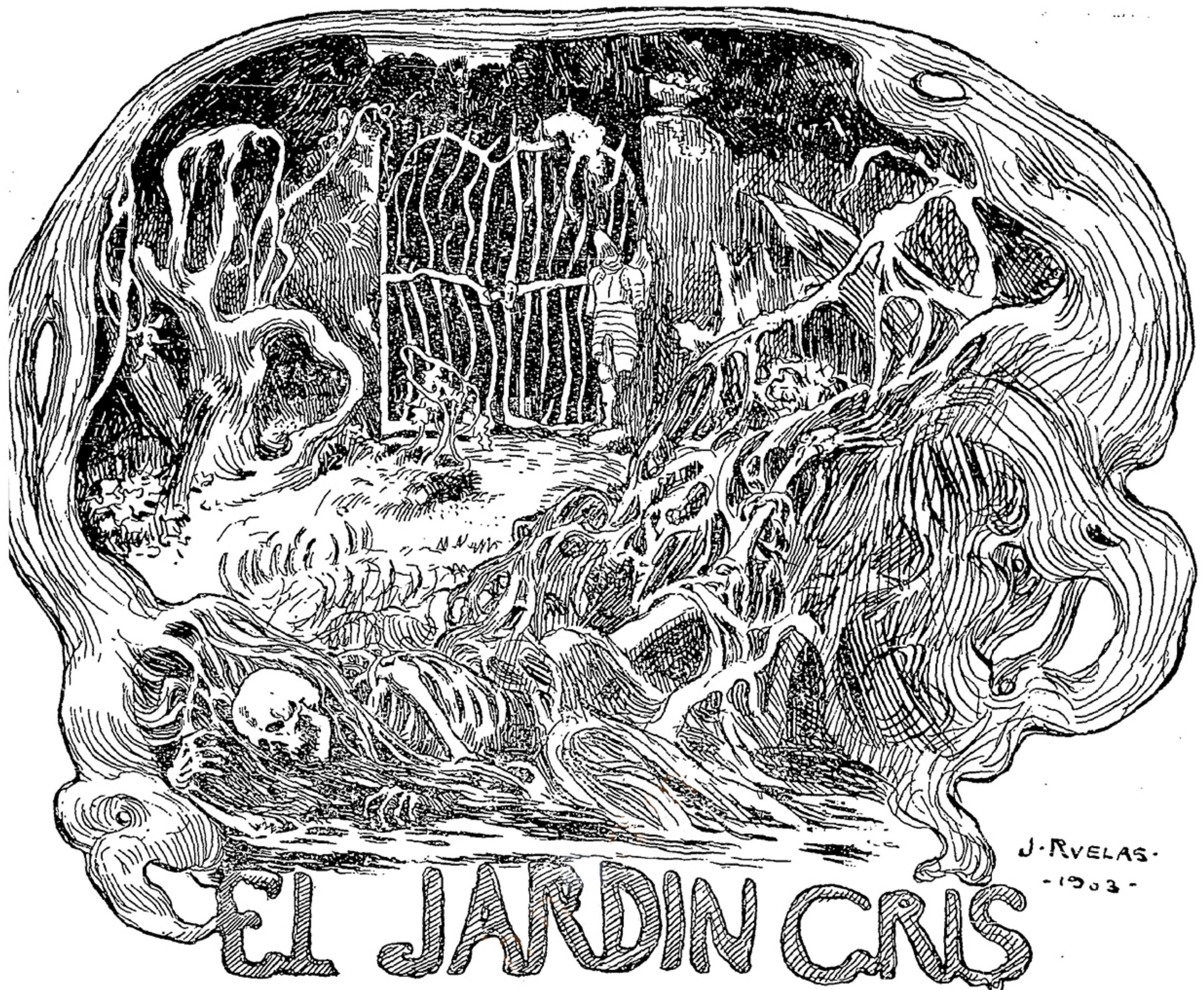

J.RVELAS
1903

INCREPACION
J. RUELAS
1903.

J. RUELAS
1903.
INGENUA

J·RVELAS·
-1903
TRIToNIADA·

ESBOZO TRAGICO

EL JARDIN GRIS
J·RVELAS·
-1903-

EL EXTASIS
J. RUELAS
-1903-

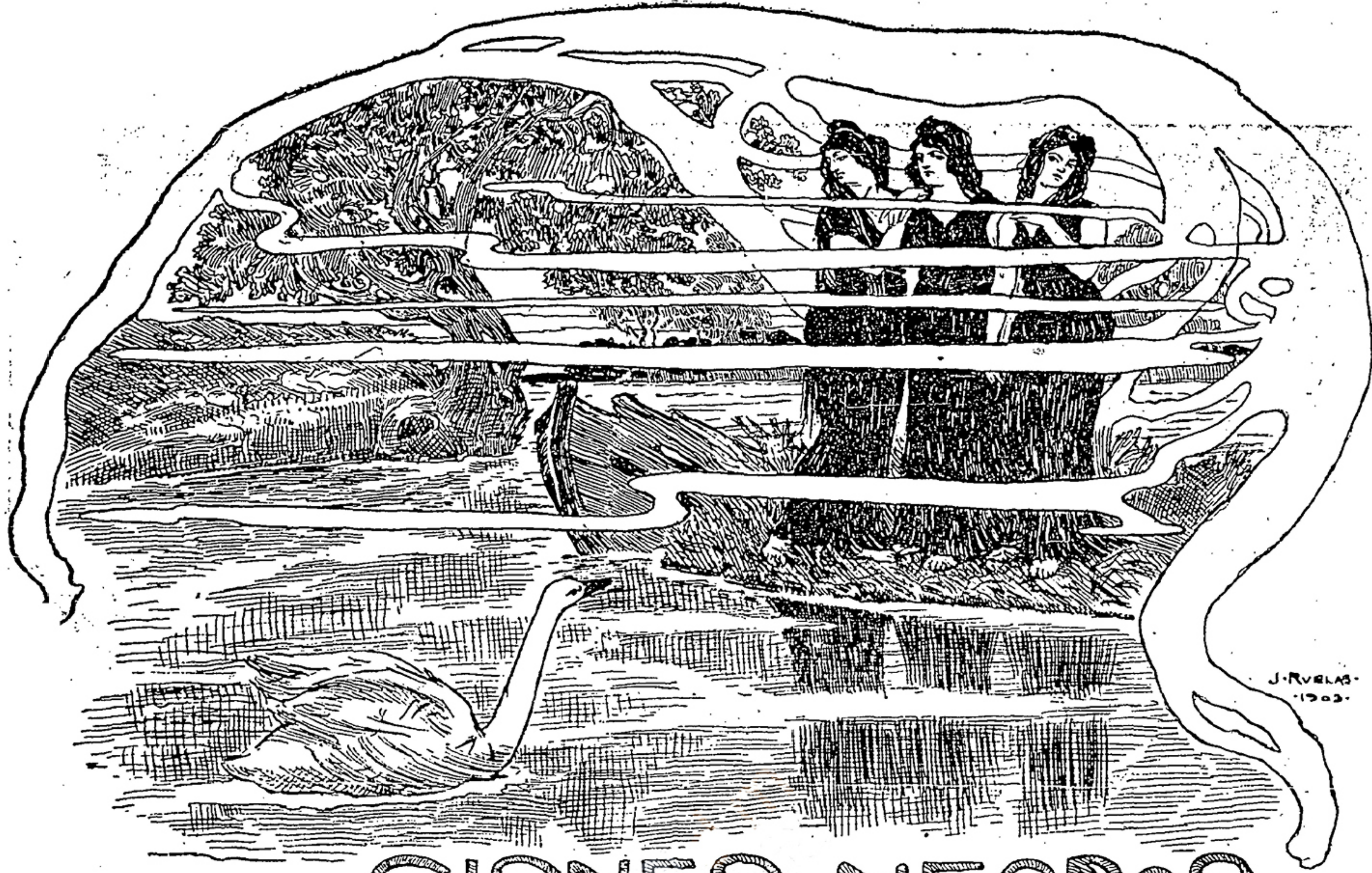

DOCTRINANDO.
J. RVELAS
1903

EL CASTILLO DE LA AMBICION.
J. RUELAS.
- 1903 -

DONDE ESTÁS!
J·RVELAS·1907

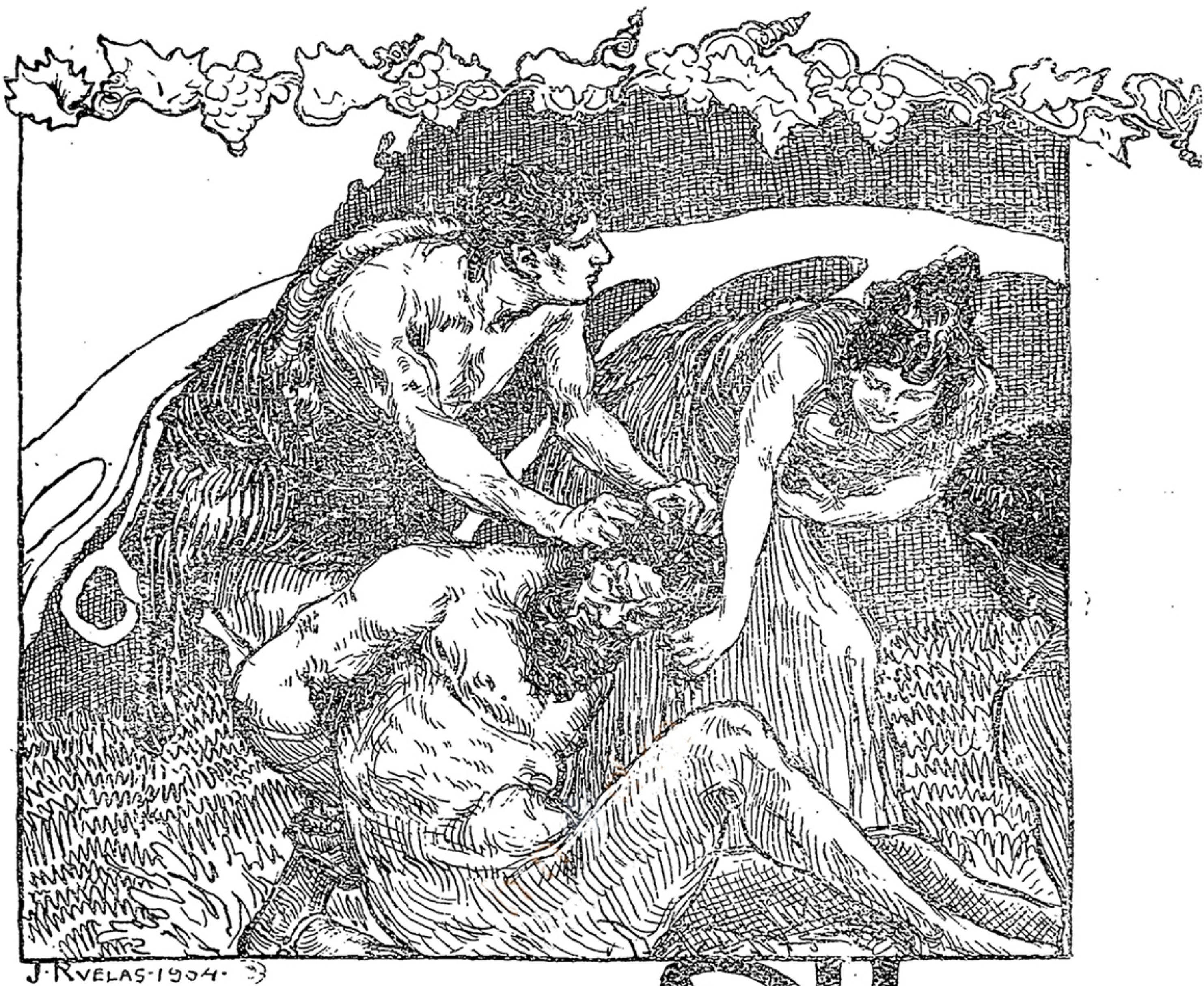

SINFONIAS DE LA NEVE
J. RUELAS-1903.

CAPRICHOS
J. RUELAS
1903

CISNES NEGROS

EL CASTILLO DE LA NOSTALGIA
J. RUELAS
-1903-

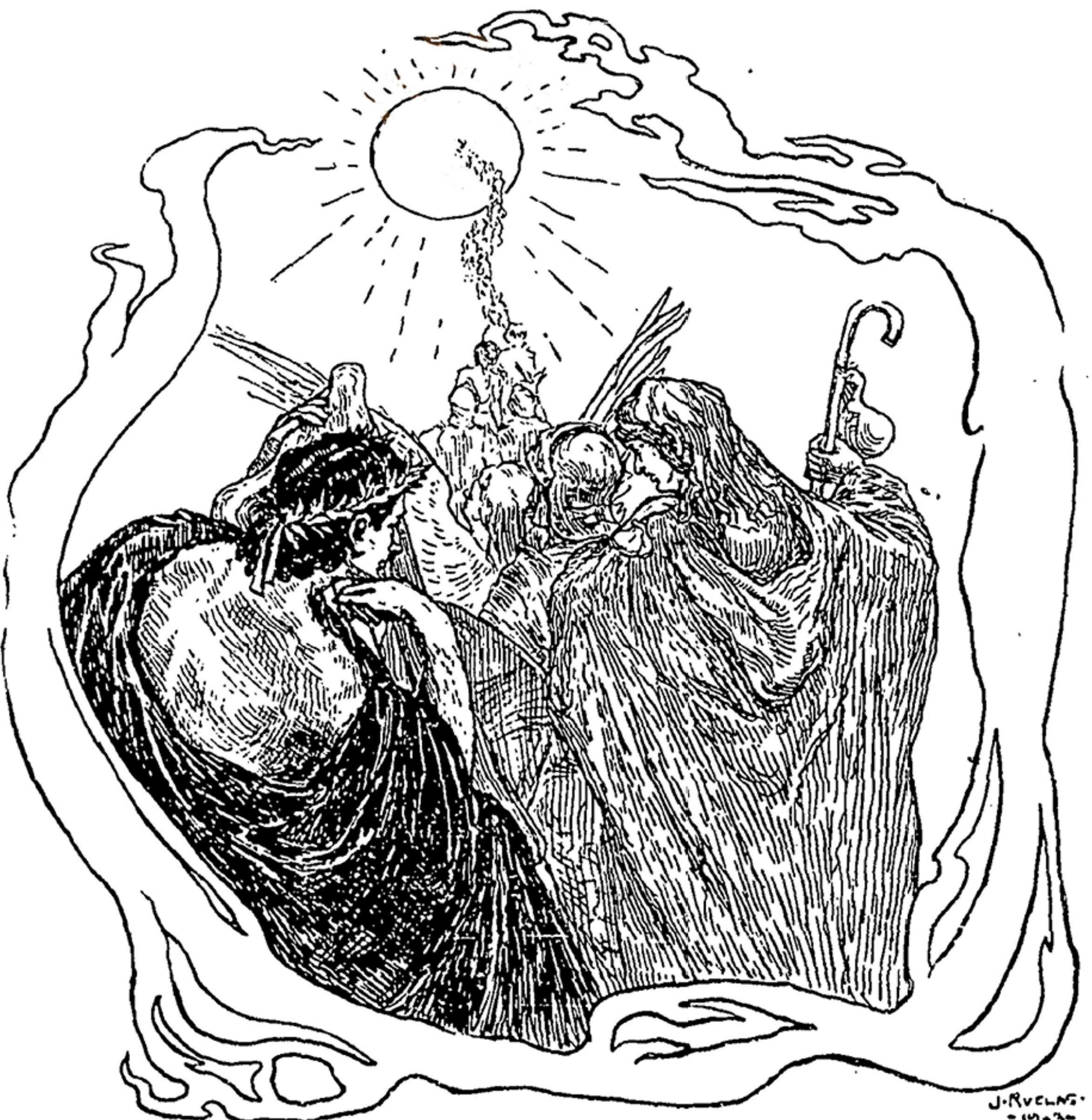
SIL

J. RVELAS - 1906 -

EL CASTILLO EN RVINAS......
J. RVELAS

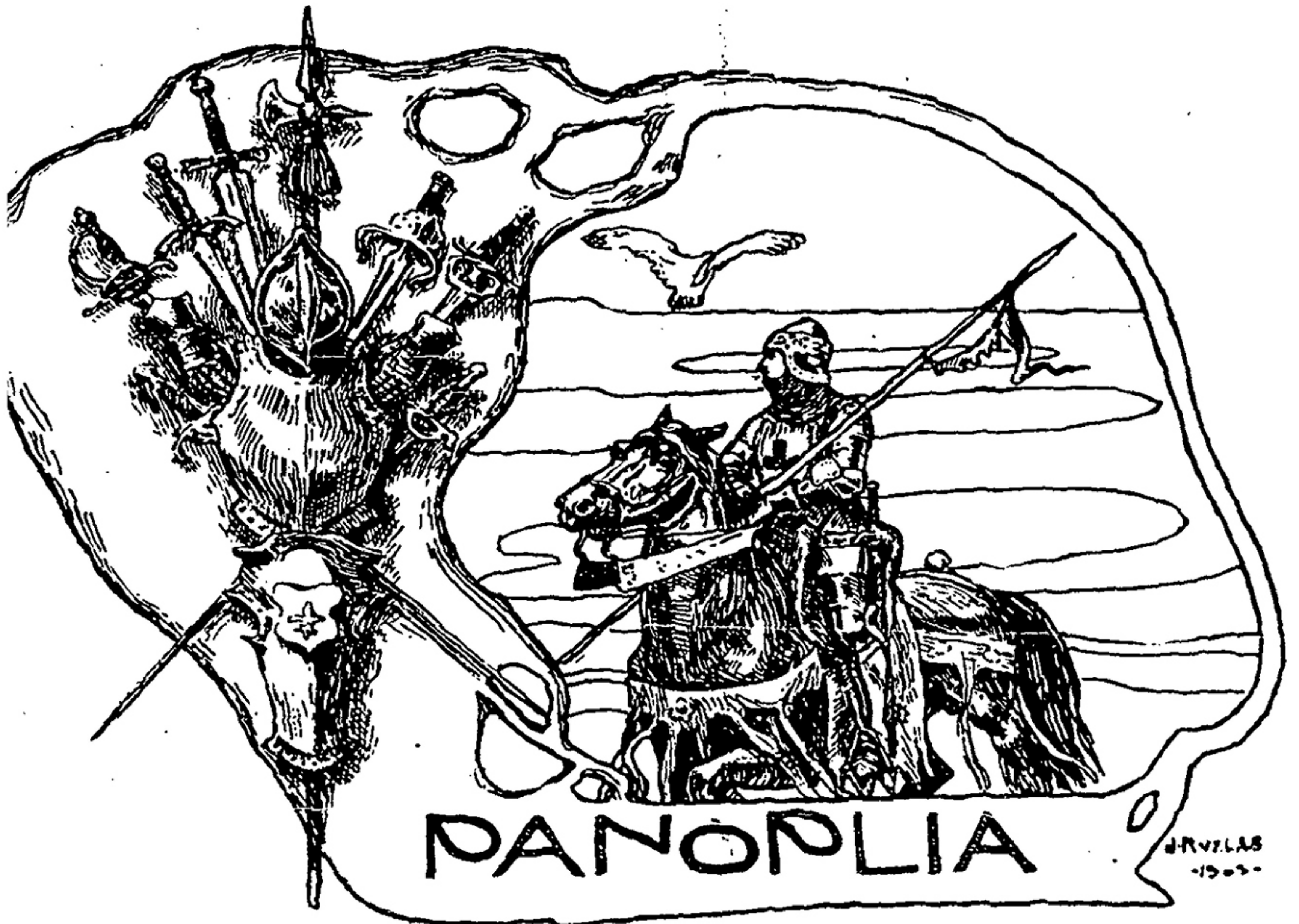

EL MAGO
J. RUELAS P.
-1904-

ESPECTROS HEROICOS
J. RUELAS
1903.

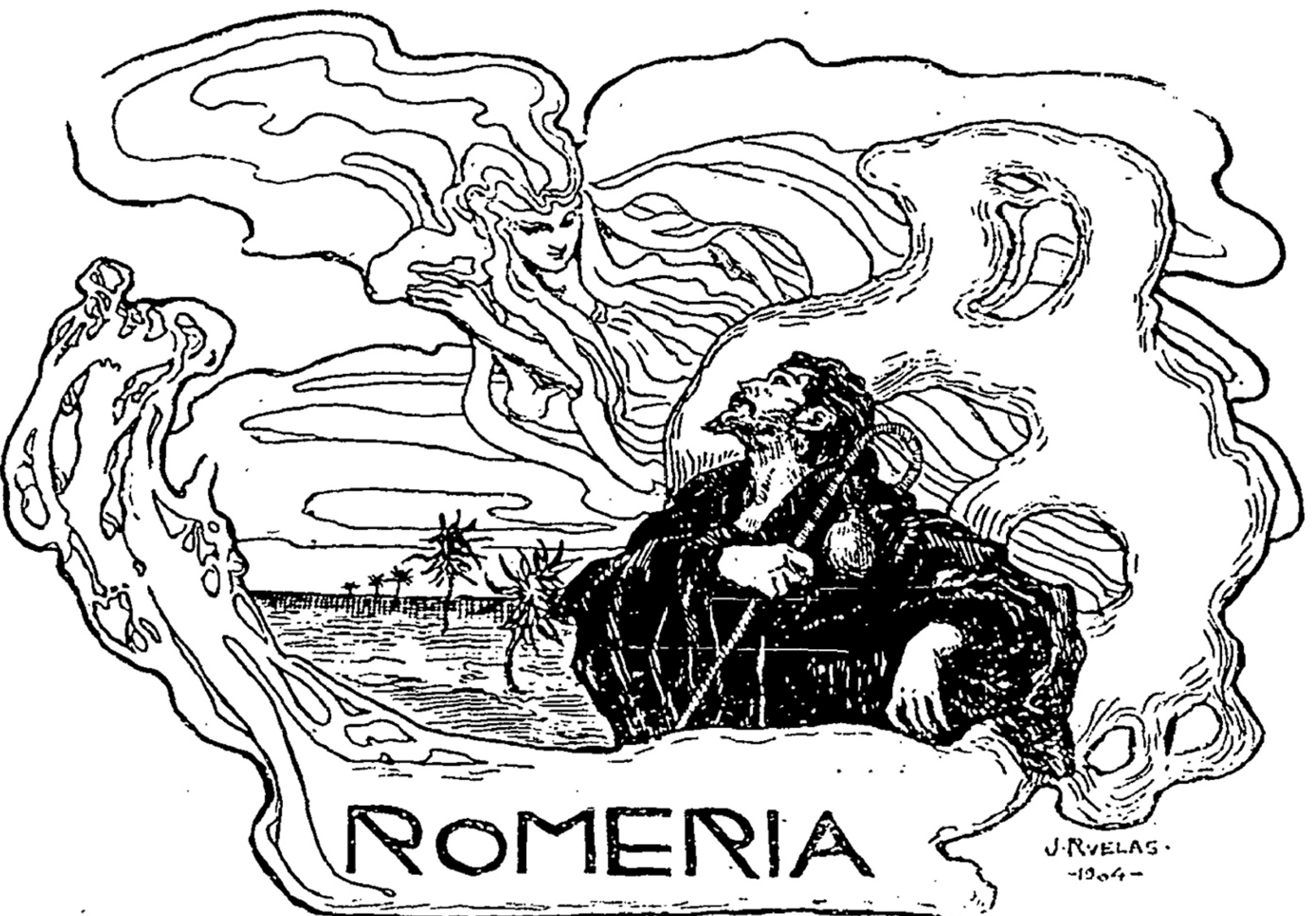

ALMAS PROFETICAS

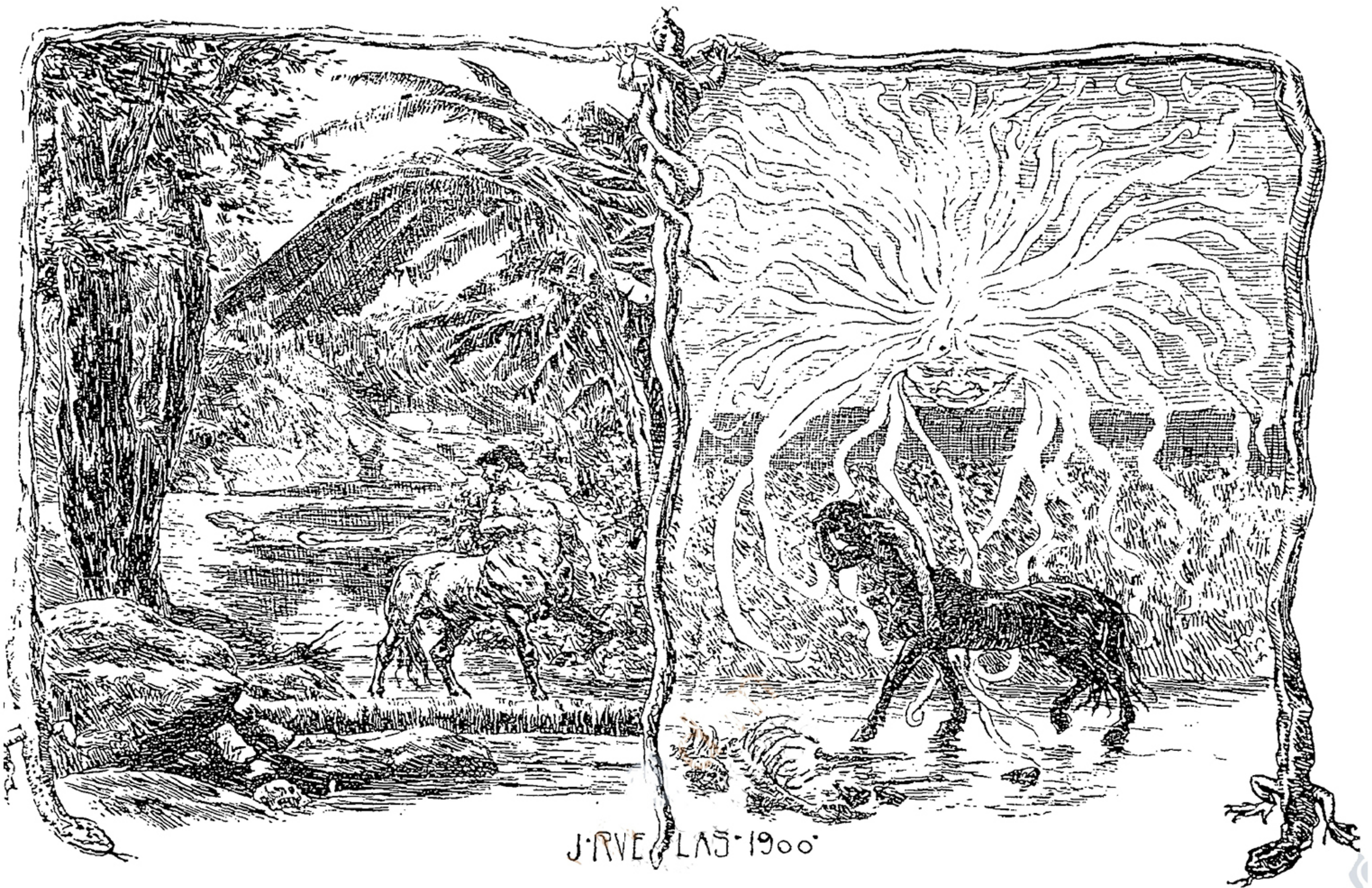

LUZ DE LUNA
J. RUELAS
1903

PANOPLIA

MELANCOLIA
J. Ruelas

ROMERIA
J·RUELAS·
-1904-

J·RVELAS·1900·

J·RVE LAS·1900

JULIO RUELAS . 99.

J·R VELAS· 901

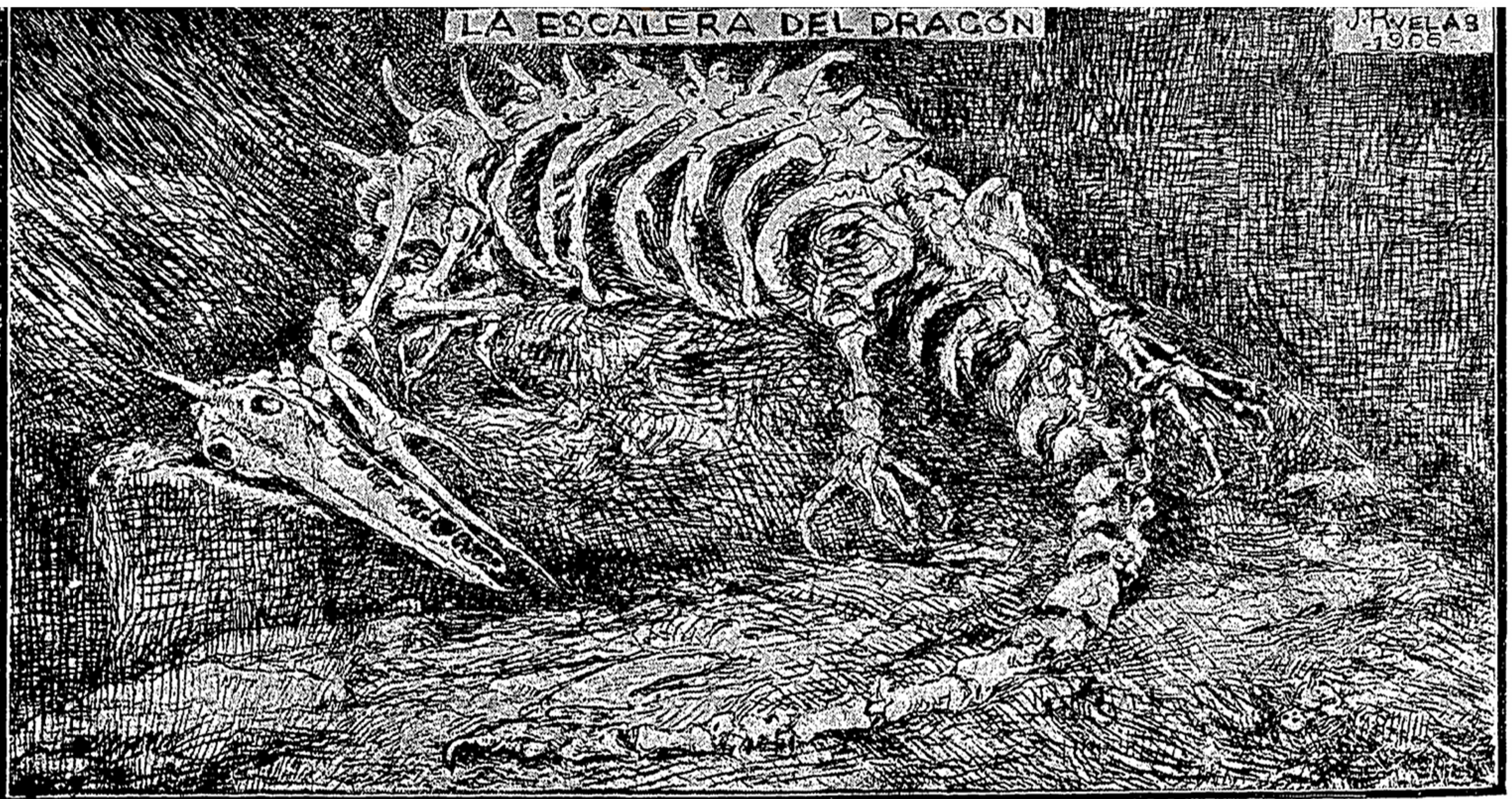

J RUELAS 1901

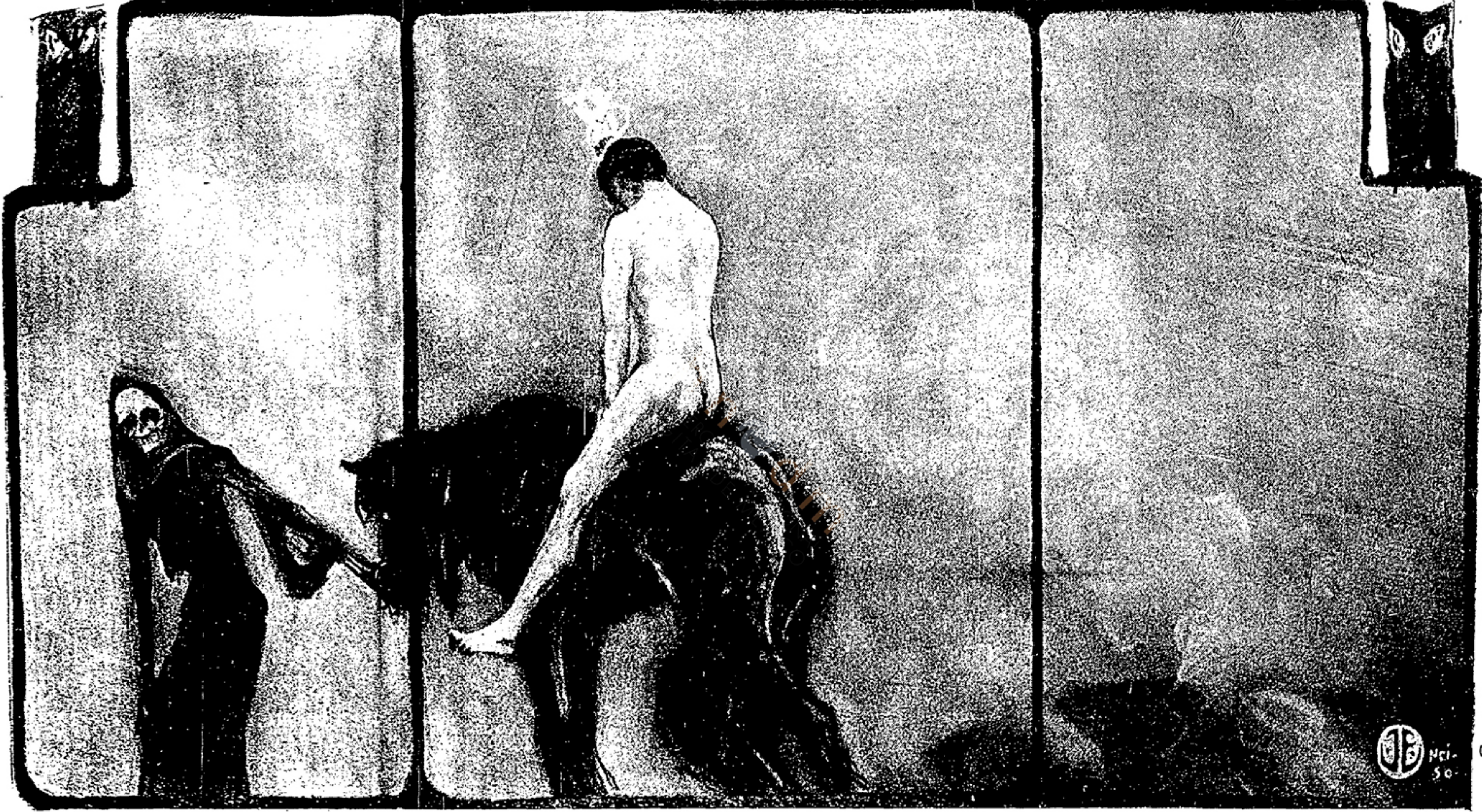

J RUELAS
-1906-

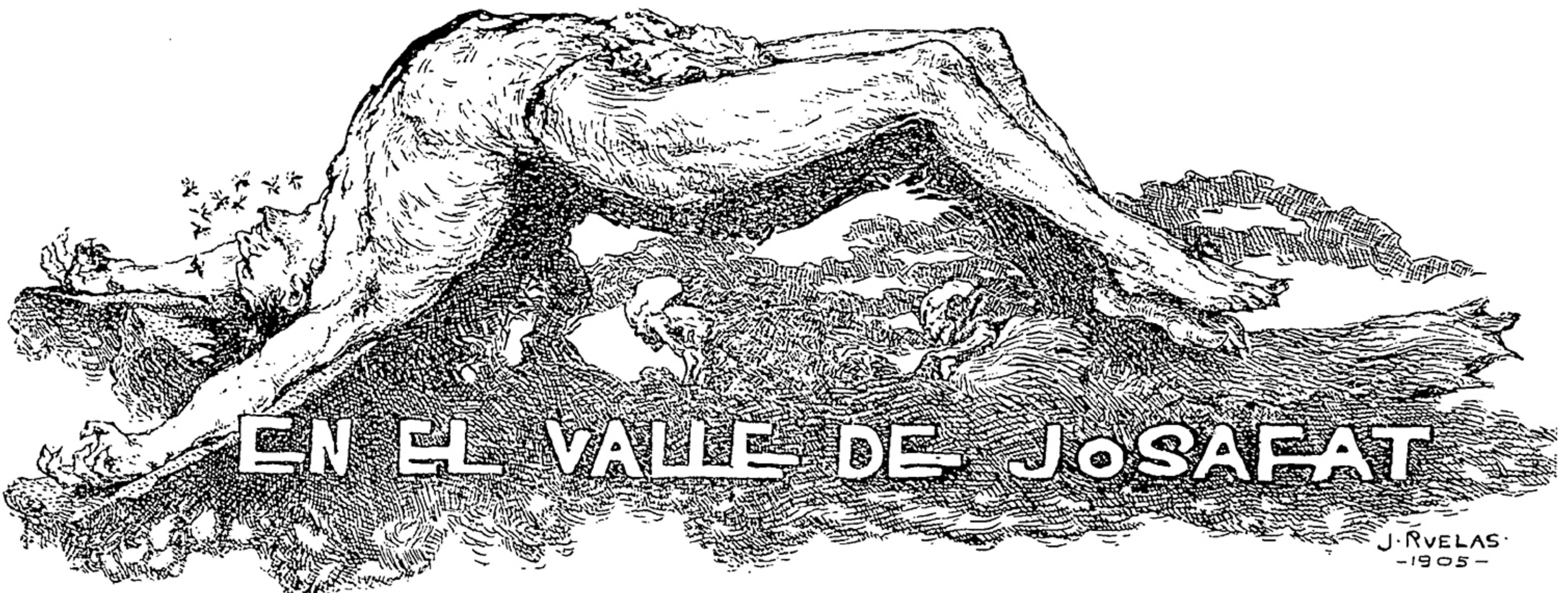

Le Stryge de Notre-Dame
J. RVELAS
-1905-

J·RVELAS ·1902·
M.I.

J·RUELAS·
-1903-

LA ESCALERA DEL DRAGÓN
J. RVELAS
-1905-

EN EL VALLE DE JOSAFAT
J. RUELAS
-1905-

J·RUELAS·900

J·RVELAS
1903

J·RVELAS·1902·
BARBARA LABOR

BALADA A SATAN

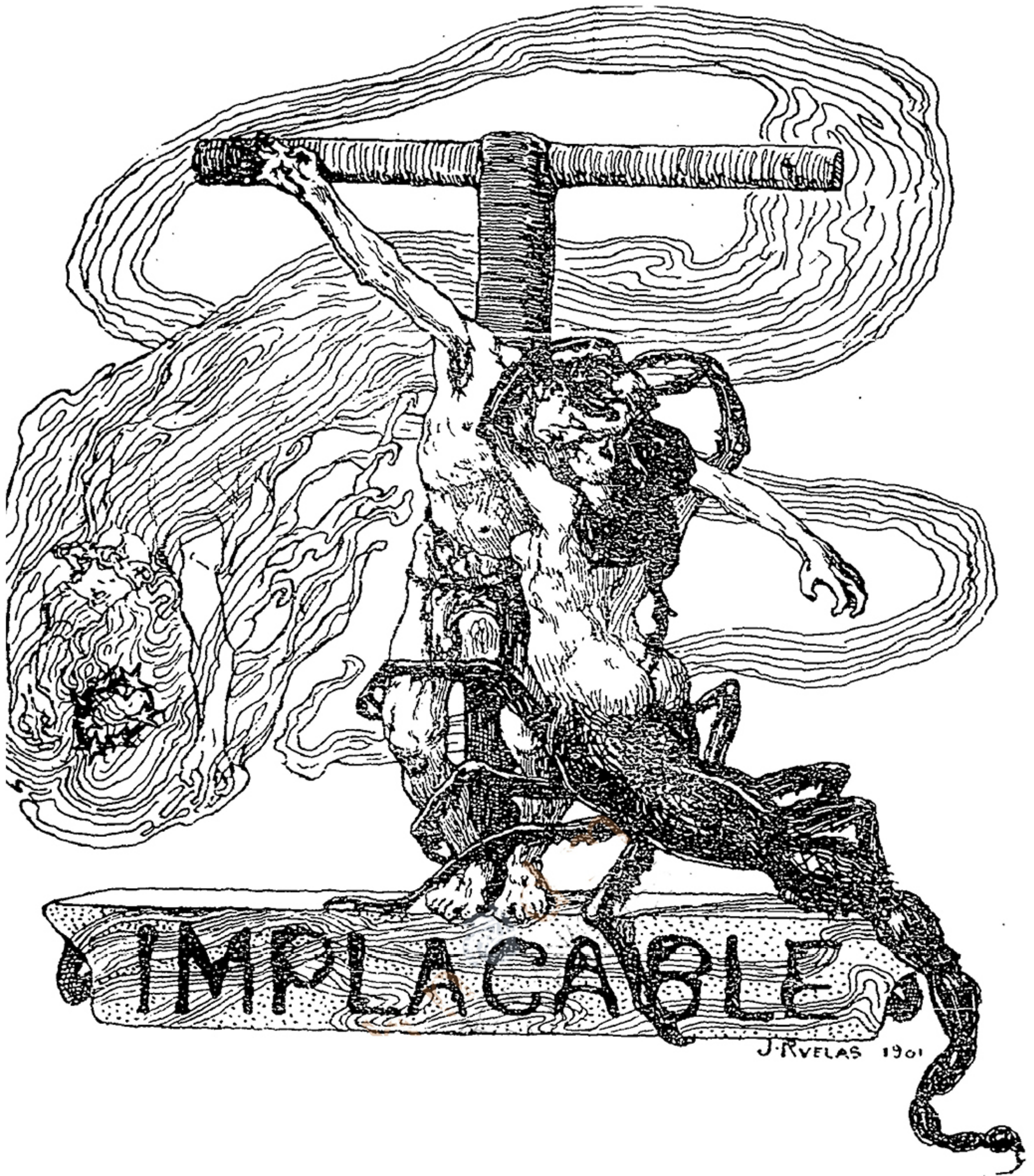

J. RUELAS · 1902 ·
LA VERDADERA DESNUDEZ DE FRINÉ

J·RVELAS·
-1903-

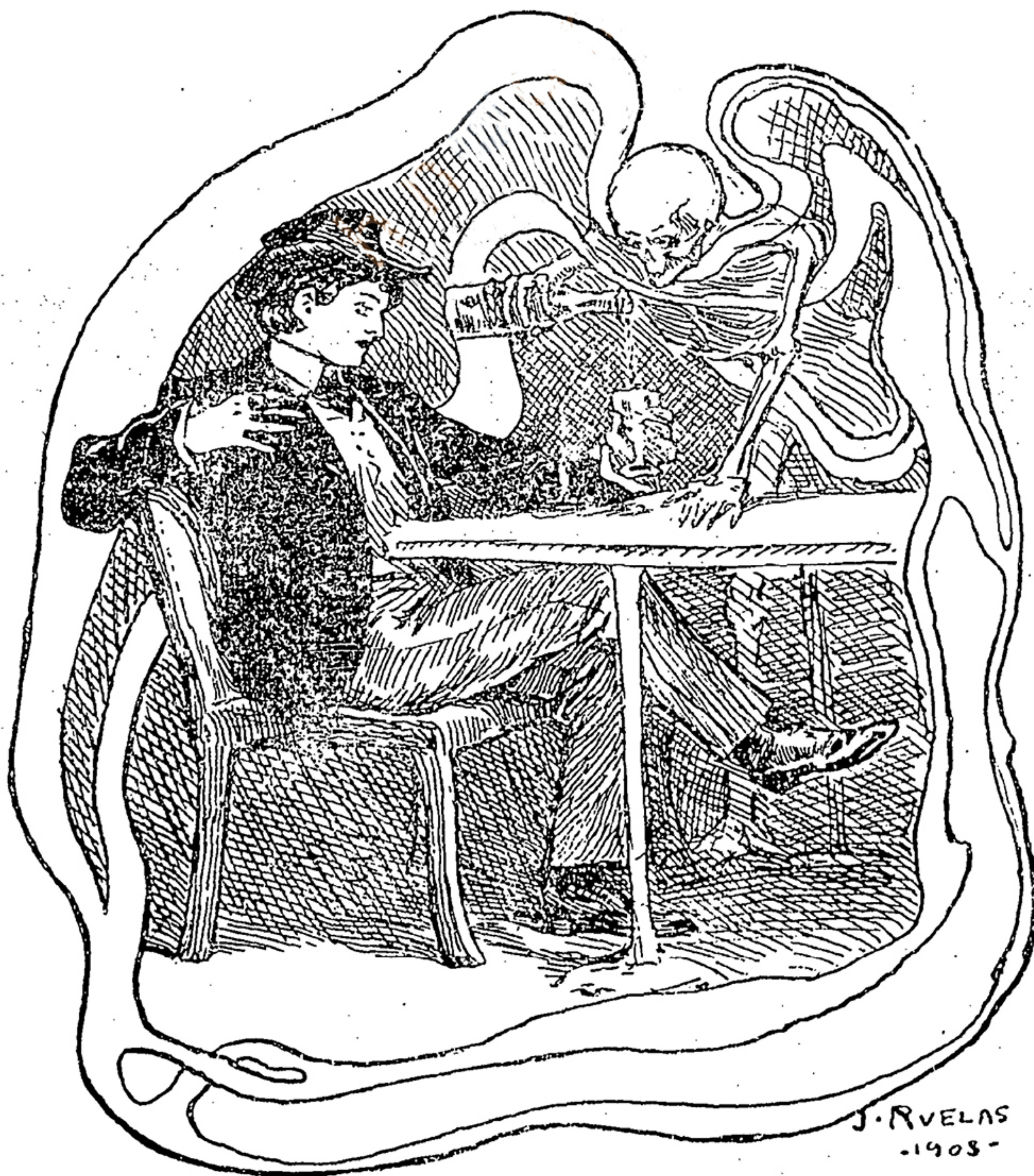

HANNIBAL
J·RUELAS·
-1903-

INRI

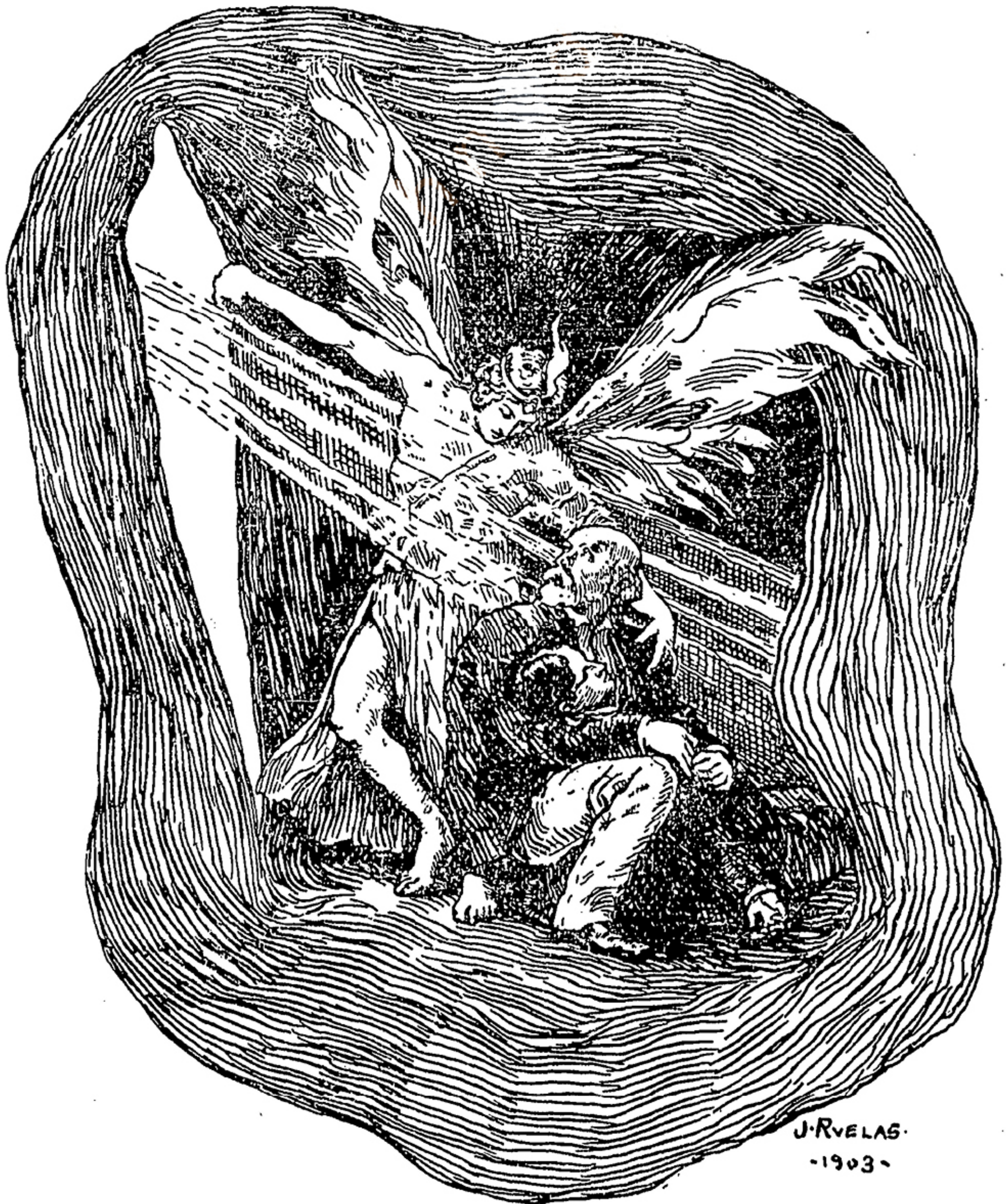

J·R

IMPLACABLE
J. RUELAS 1901

J. RUELAS
-1908-

J·RVELAS
1908.

J·RVELAS·
·1903·

J·RUCLAB

J·RVELAS
·1906·

J·RVELAS· 1901

INCOHERENCIAS·
J·RVELAS·
·1903·

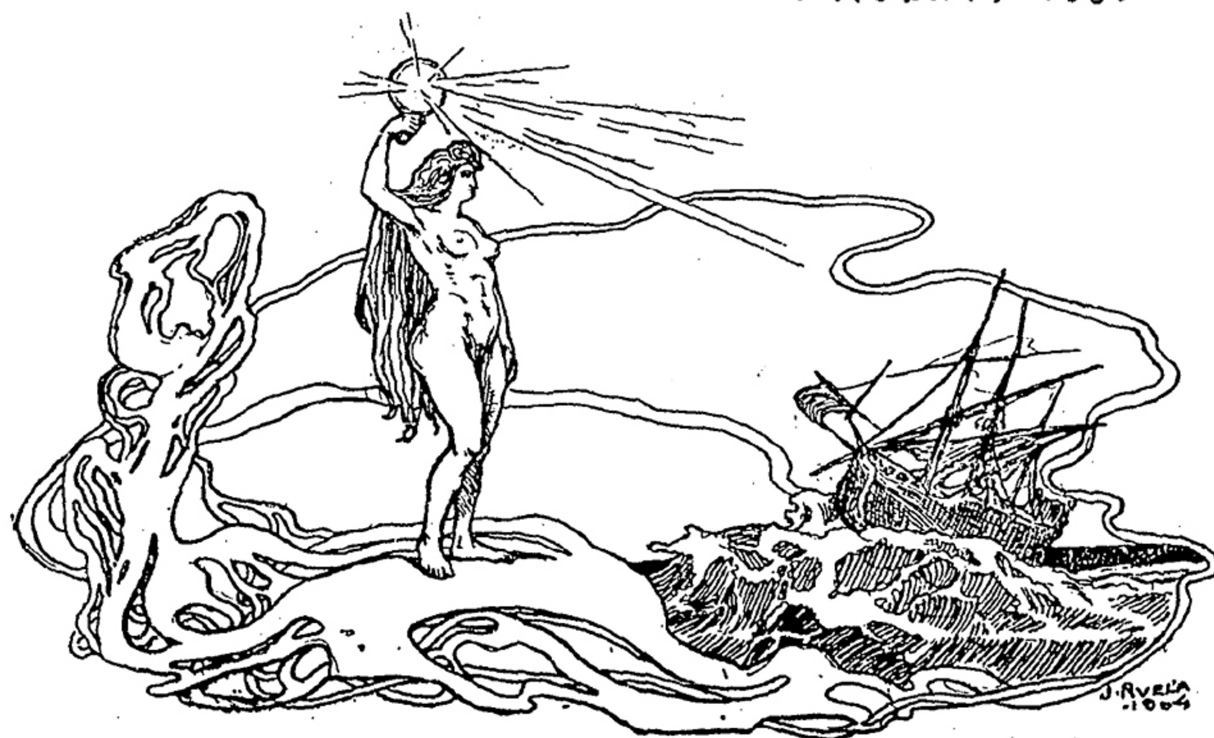

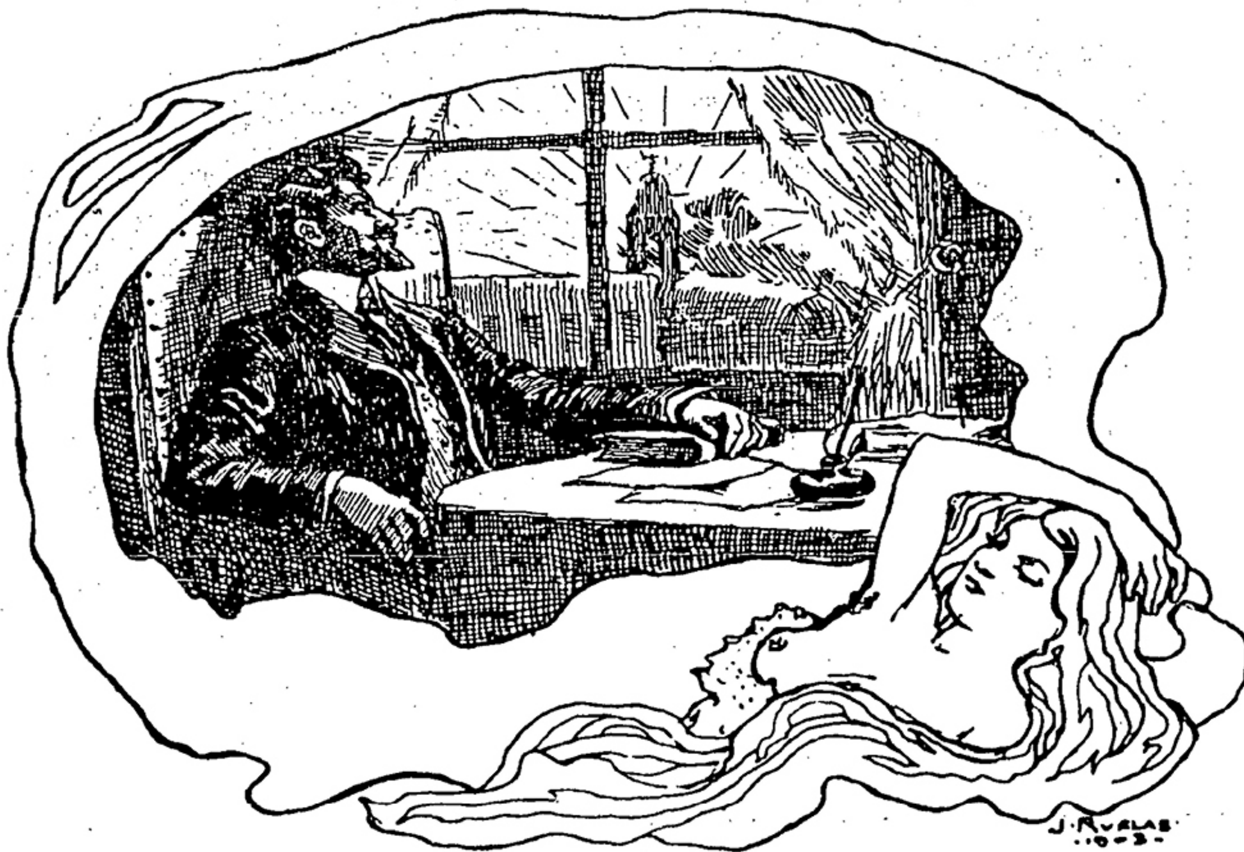

J·RVELAS 1901

ANTON
J. RUELAS
1901

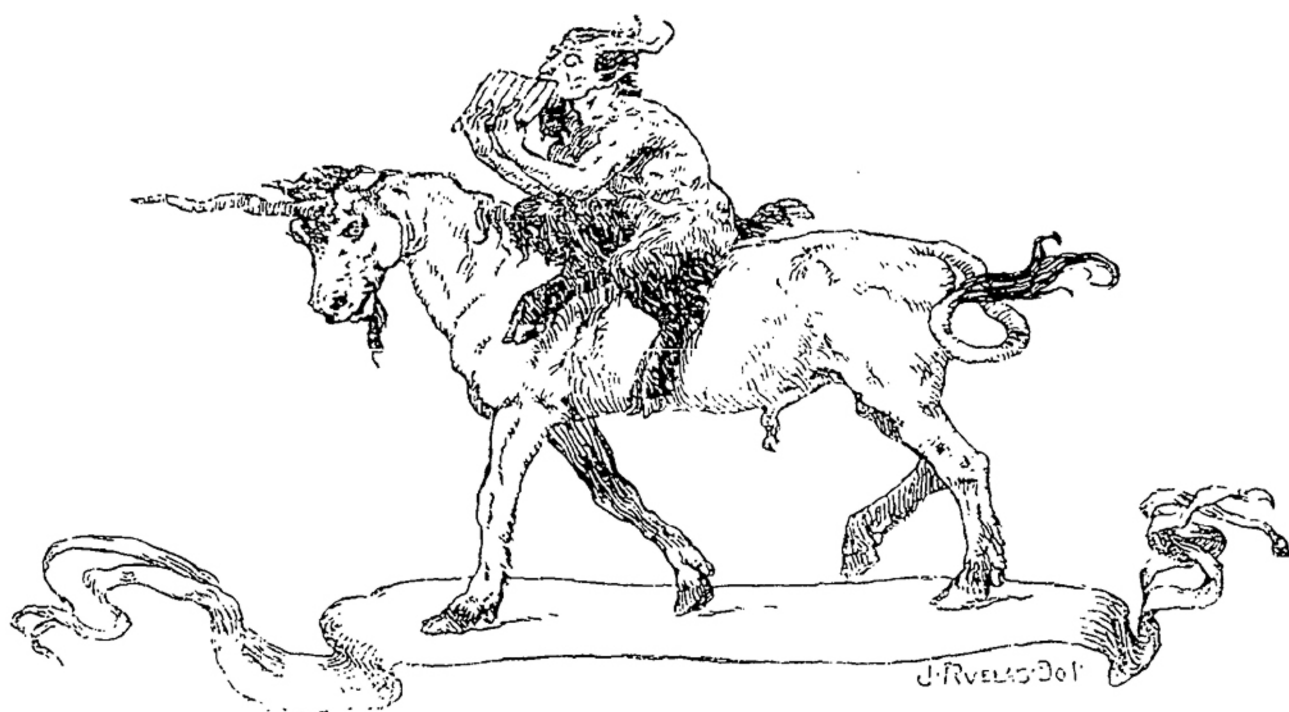

J. RUELAS
1902

JOHANES
J. RUELAS 1901

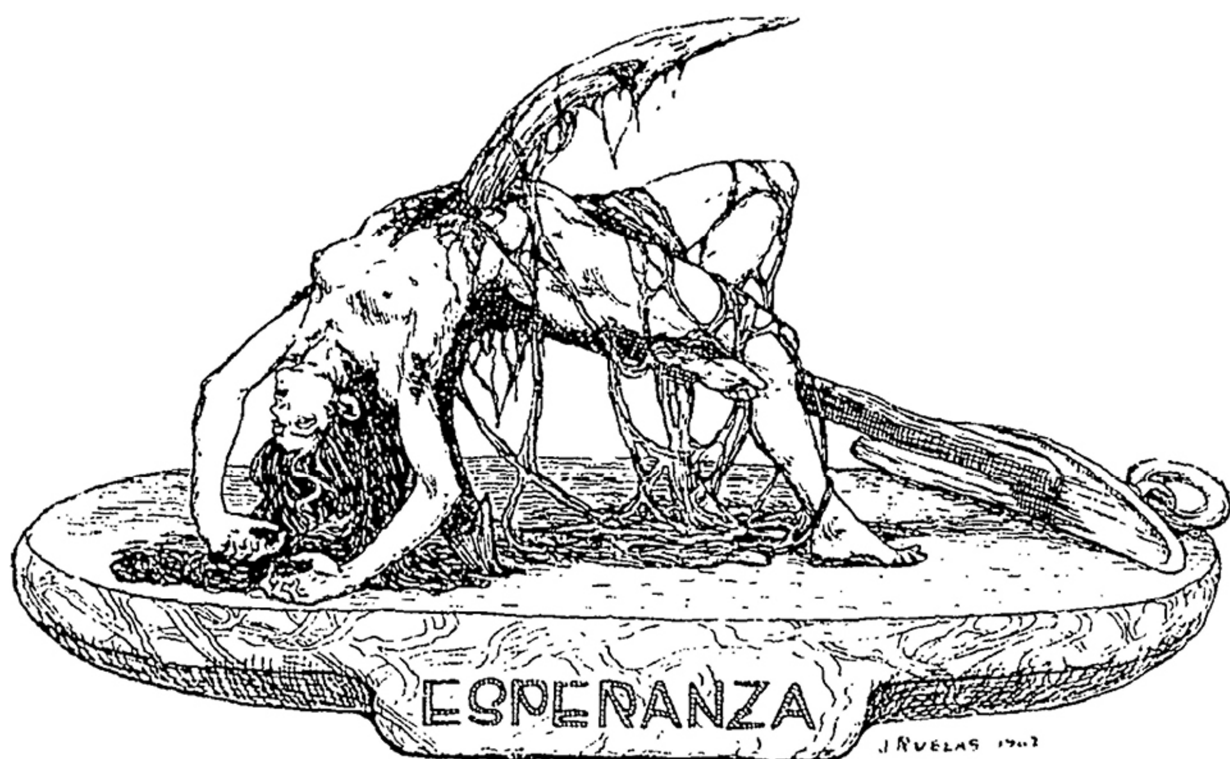

J·RVELAS·

J.RVELAS·
·1903·

J·RVELAS

J RVELAS

ESPERANZA
J RUELAS

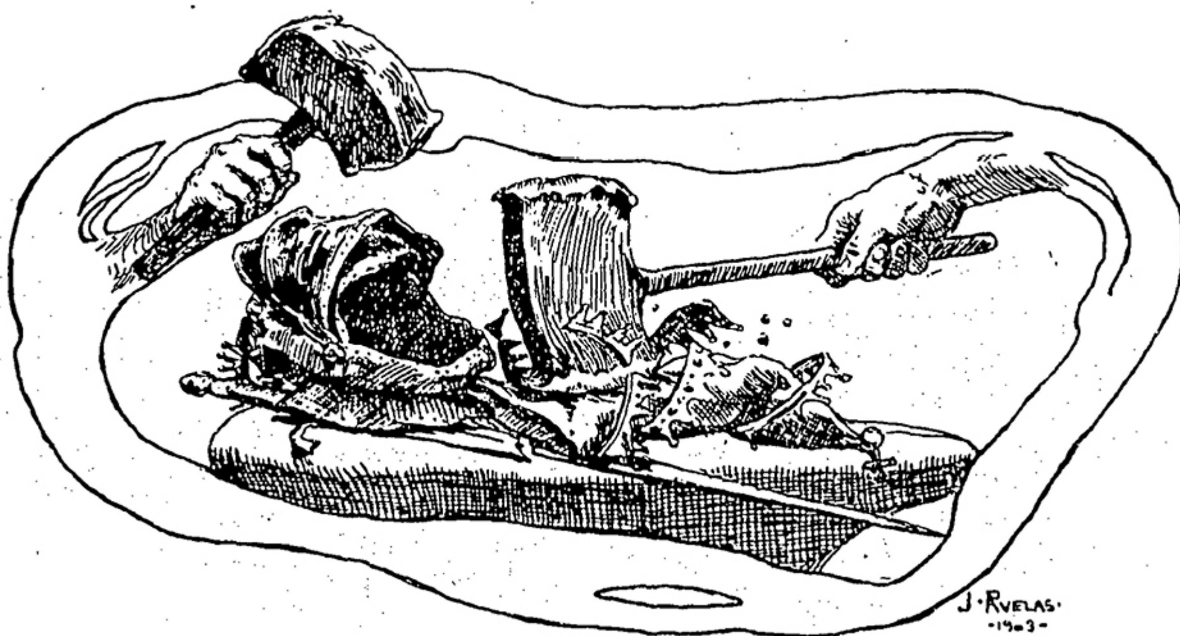

J. RUELAS.

J·RVELAS

SóKRATES

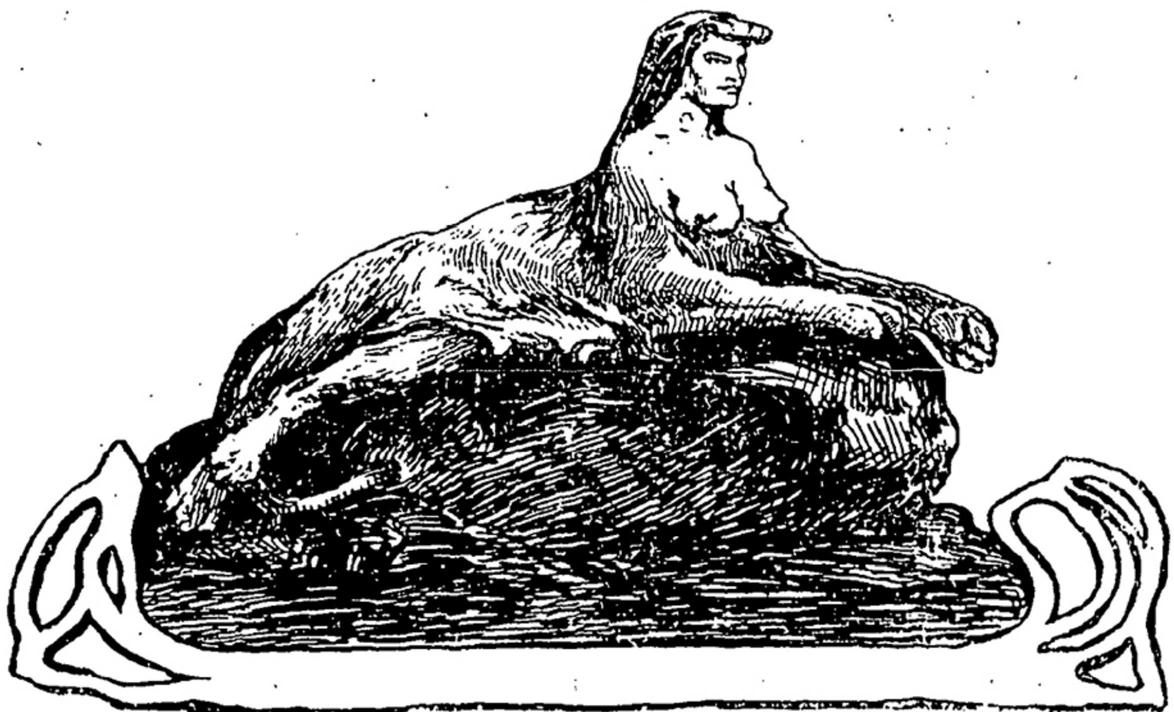

J·RVELAS·
-1903-

J RVELAS 901

J. RUELAS
1903.

CONDENACION DE SAVIA ENFERMA
J. RUELAS
1903

J. RUELAS

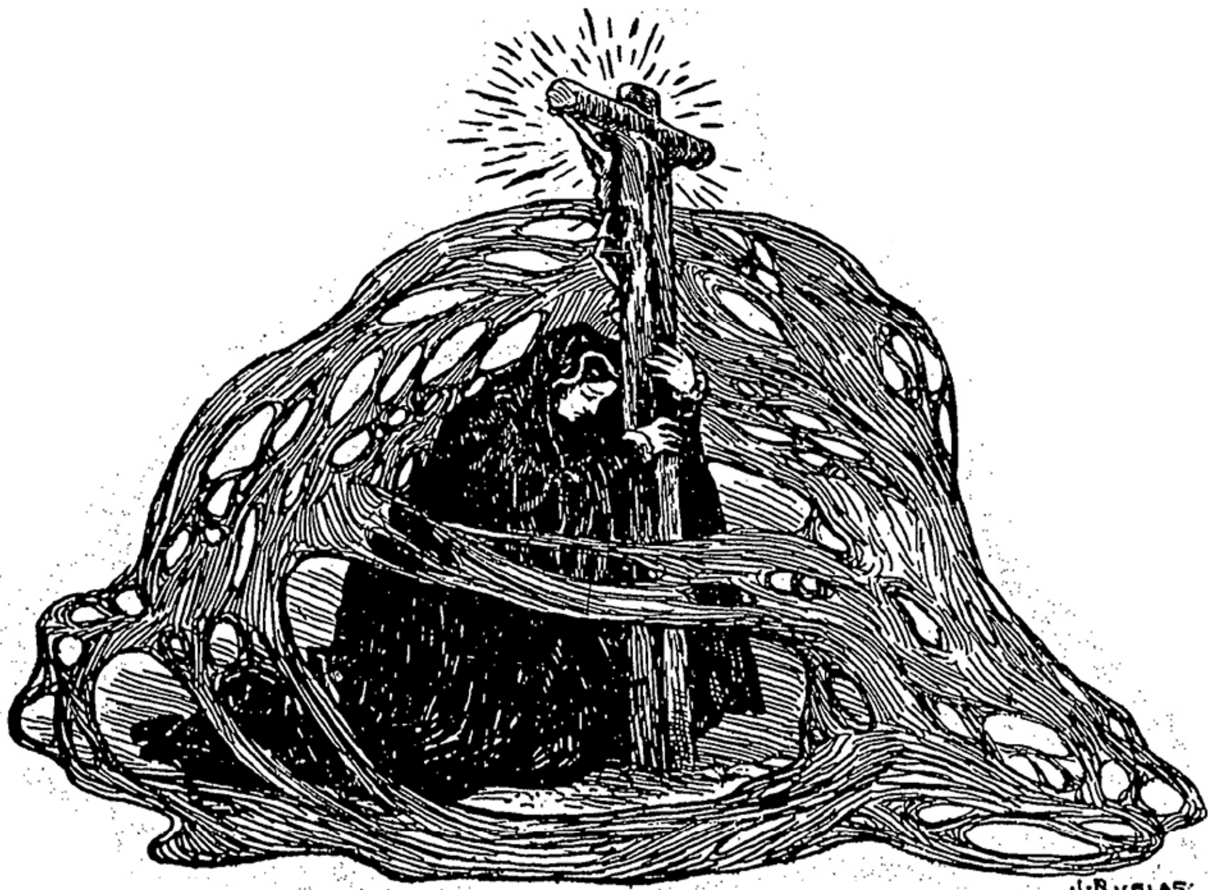

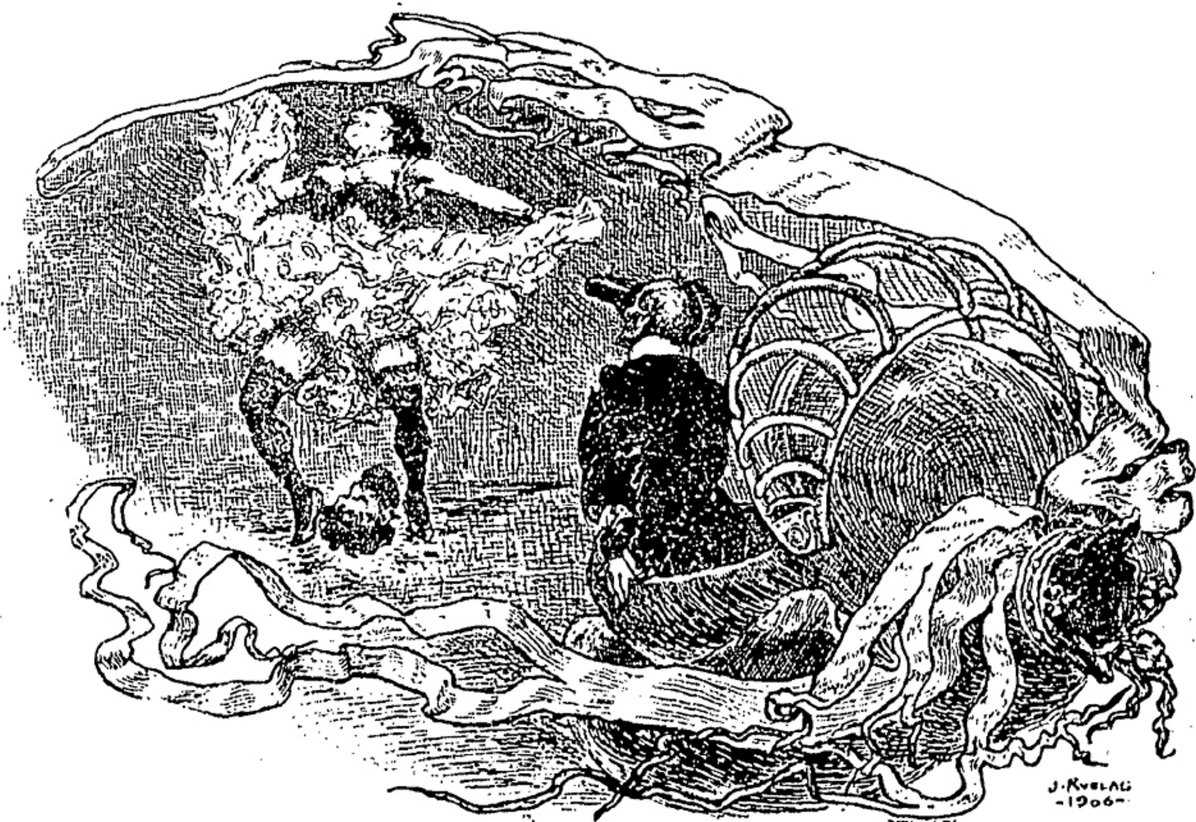

J. RUELAS
1903

J. RUELAS 901

J·RVELAS·1903·

J·RVELAS·
-1903-

J·RVELAS
-1908-

J·RVELAS
-1906-

J·RVELAS·901

J·RVELAS·
·1901·

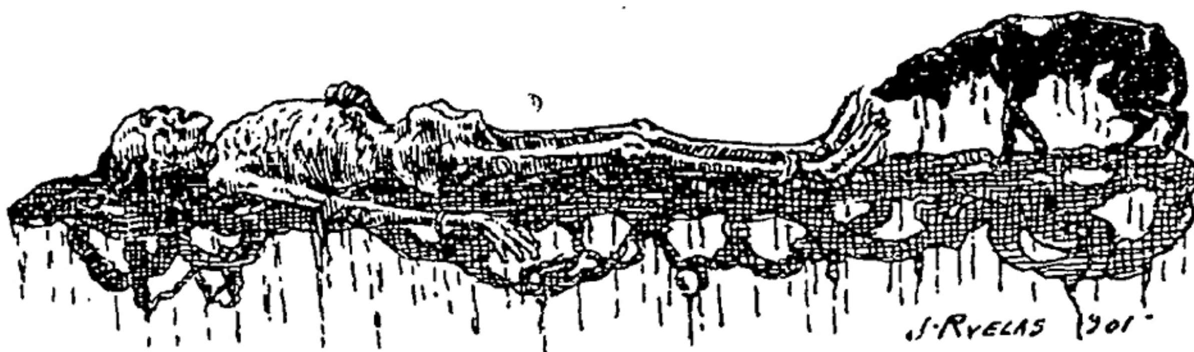

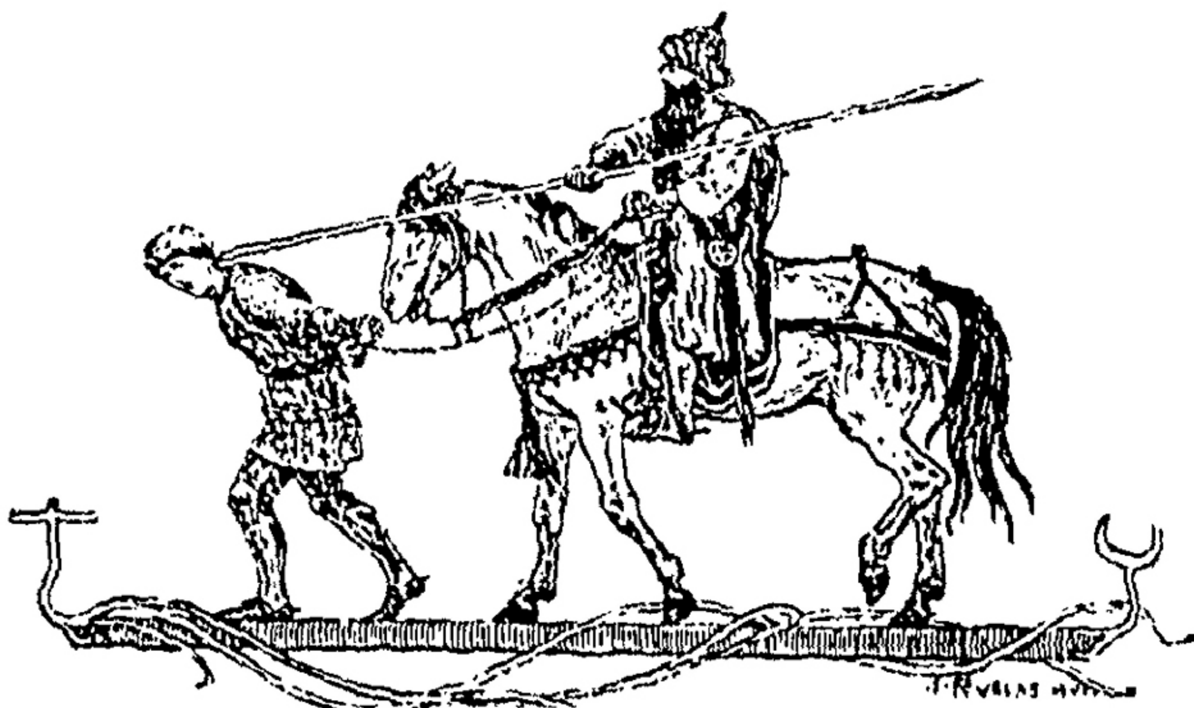

J·RVELAS·901

J·RVELAS·1901

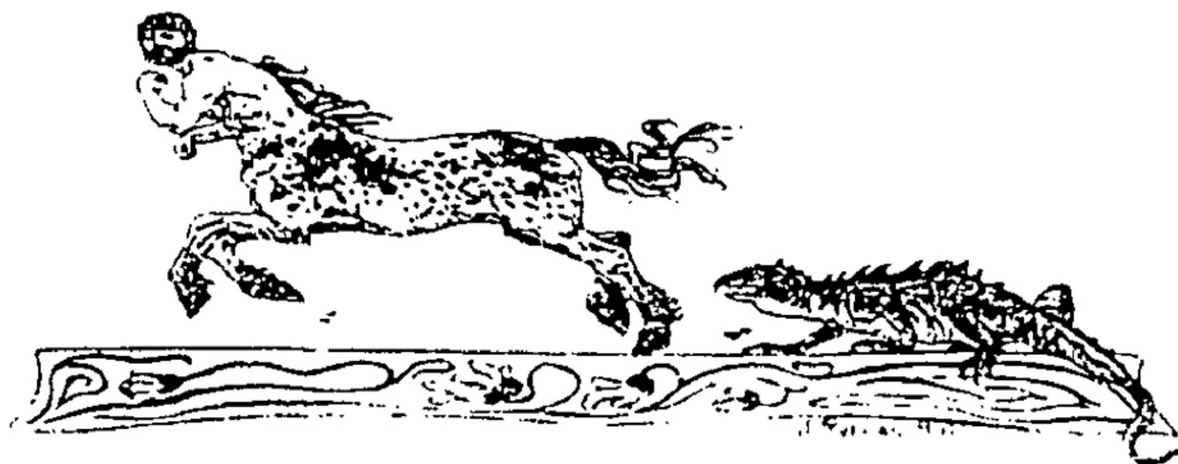

J·RVELAS· 901

J·RVELAS 901

J·RVELAS

J·RYELAS·1908·

J·RVFLAS·9ol·

J·RVFLAS·9ol·

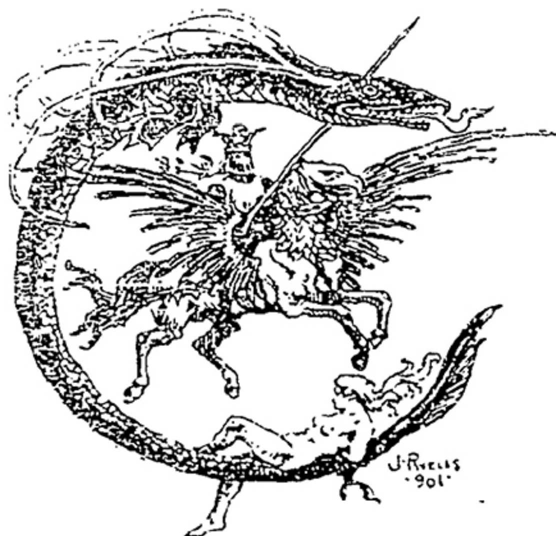

J·RUELAS 901

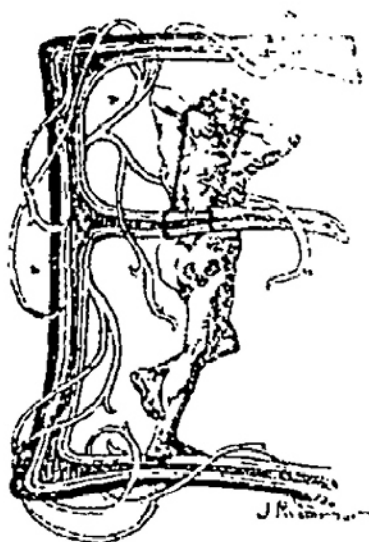

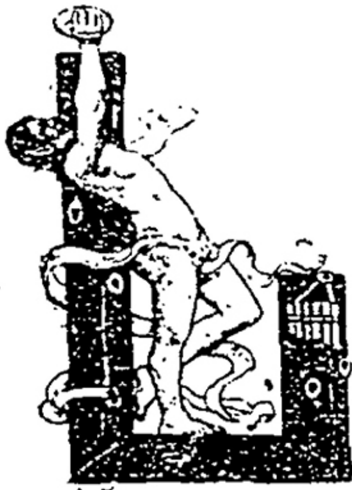

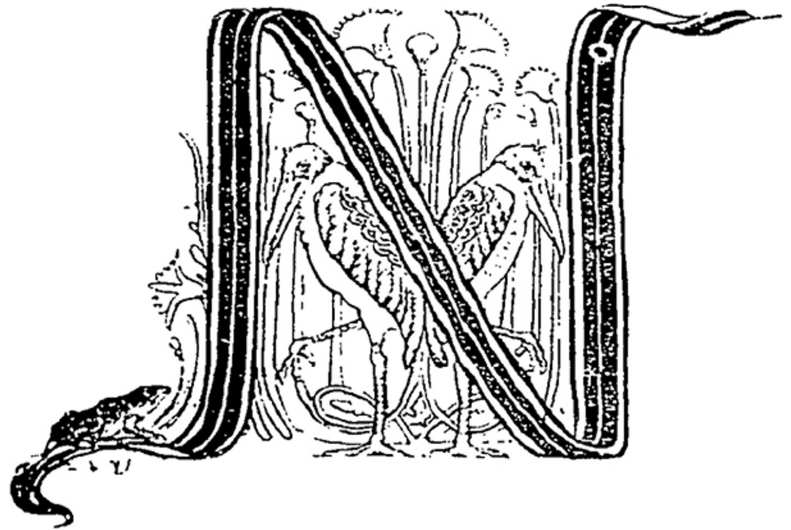

J·RVELAS·901

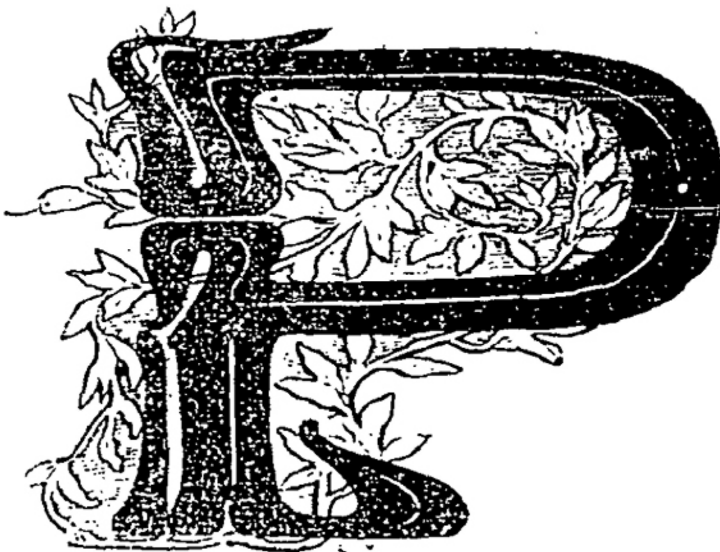

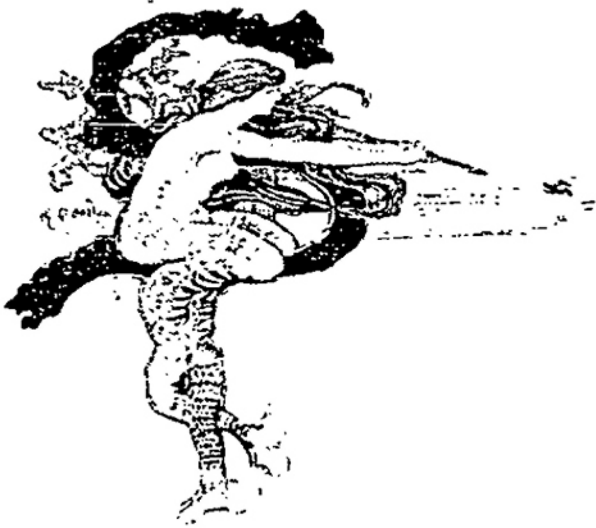

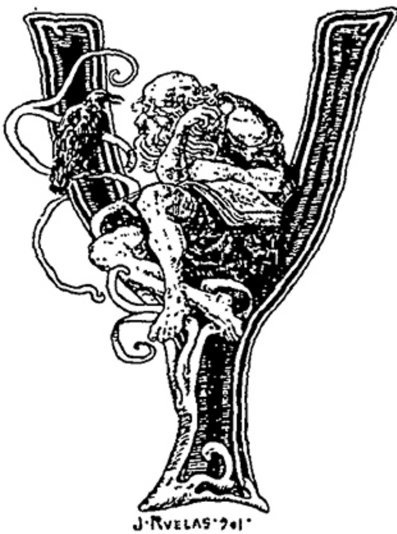

J·RVELAS·901·

J·RVELAS·1901